

پیام داوینچی

پویا نیک هوش

پیام داوینچی

پویانیک هوش

نشر مهری برای گذر از سانسور و خوانش آسان و
بی دردسر، با اجازه نویسنده، پیدیف کتاب‌ها
را برای دائلود رایگان در دسترس خوانندگان
داخل ایران قرار می‌دهد.

فهرست

۶۶	نبرد انگاری	۷	دیباجه
۷۴	سنت جروم در بیابان	۱۱	بخش یکم
۷۵	آواتار	۱۱	تعمید مسیح
۷۸	مرد ویتروویوسی	۱۳	باکره صخره‌ها
۸۳	نیم تنه جنگجوی کهن		باکره و کودک با قدیس حنا و
۸۵	بخش سوم	۱۴	قدیس یحیی تعمیددهنده
۸۵	بودن یا نبودن	۱۷	باکره و کودک با قدیس حنا
۸۷	رنج و شادی	۱۸	مونالیزا
۸۹	باکوس	۲۲	قدیس یحیی تعمیددهنده
۹۵	پنهان کاری	۲۲	نجات دهنده تعمیددهنده است
۹۶	جهان بینی منفی	۲۳	شام آخر
۹۹	پالایش آزاد	۲۶	تعمید
۱۰۲	زیبای آهن کار	۲۸	سالوادور موندی
۱۰۷	بر پایه آسمان	۲۹	بی رنگی و نیستی
۱۱۰	عید بشارت	۳۱	لدا و قو
۱۱۱	صندلی مونالیزا	۳۵	بخش دوم
۱۱۳	ایستادن بر پای خود	۳۵	سرود ایزدی
۱۱۶	راست و چپ	۴۰	کلاغ
۱۱۷	جنگجو و گل	۴۲	یحیی تعمیددهنده و باکوس
۱۱۸	ستایش خرد با احساس	۴۴	بانو با یک قاقم
۱۲۰	مثلث سیاه	۴۷	ستایش مغان
۱۲۴	پرتره یک موسیقی دان	۵۲	جینورا د بنچی
۱۲۵	کلاه	۵۳	کوچک ترین و بزرگ ترین
۱۳۱	مغ چهارم	۵۷	رنگ دست خدا
۱۳۴	بی سویی	۵۸	آن دست، آن چهره
۱۳۶	رساندن پیام از راه چیستان	۶۱	دور نزدیک
۱۳۹	چیستان برای چیستان	۶۳	موی سر نوزاد
۱۴۱	پوچی	۶۵	امضا
۱۴۹	کتاب نامه		

نشر مهری

پژوهش، هنر * ۸۳

پیام داوینچی

پویا نیک هوش

چاپ اول: بهار ۱۴۰۲، نشر مهری | تیراژ: ۲۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۱-۹۱۵۶۲۰-۰۶-۴

| صفحه آرای و گرافیک جلد: مهری استودیو |
| نقاشی روی جلد: لئوناردو داوینچی، سنت آن، مریم و عیسی در کودکی، ۱۵۱۹-۱۵۰۳ |

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن
۲۰۲۳ میلادی/ ۱۴۰۲ شمسی.
مشخصات ظاهری: ۱۵۴ ص: غیر مصور.
موضوع: پیام کاوی نشانه های نقاشی های لئوناردو داوینچی.

کلیه حقوق محفوظ است.
© ۲۰۲۳ پویا نیک هوش.
© ۲۰۲۳ نشر مهری.

www.mehripublication.com
info@mehripublication.com

برای رفتگان راه آزادی

دیباچه

لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲ - ۱۵۱۹) نقاشی رازپرداز است. نه در گوشه و کنار، که در کانون تابلوها و دیوارنگاره‌های او می‌توان نکته‌ها و نشانه‌هایی یافت؛ برخی آشکار، مانند دستی که چاقویی گرفته، در دیوارنگارهٔ *شام آخر*. آن‌دست از آن هیچ‌یک از حواریون نقاشی شده نیست. این دیوارنگاره بر دیوار غذاخوری کلیسای *سانتاماریای میلان* کشیده شده است. می‌توان پنداشت چاقو، کارد غذاخوری است؛ و لئوناردو آن‌را به کشیشان یا راهبانی که آن پایین غذا می‌خورند، و به همراه چنگال کاردی نیز در دست دارند نسبت داده است. گویا حواری تهدیدشده نیز به پایین به کسانی که به گمان همچون خود او پشت میز غذاخوری (گویی پشت همان میز) نشسته‌اند به گونه‌ای معنی‌دار می‌نگرد. لئوناردو با این کار به سازوکار خون‌بار قدرت در کلیسا گوشه می‌زند، به‌ویژه در آن صحنه که گفت‌وگو از خیانت به مسیح، در میان آمده است.

گنجاندن نشانه در نقاشی شگردی است که داوینچی در آن زبردست بوده است؛ او با این هنر می‌توانسته درباره موضوع‌های گوناگون به گونه‌ای پنهانی سخن گوید. بسیاری نقاشی‌های لئوناردو نیمه‌کاره مانده، یا به پایان بردن آن‌ها بسیار زمان برده

است. در این کتاب خواهیم دید که برای نمونه اثری چون ستایش مغان که شاید برجسته‌ترین و بلندپروازانه‌ترین تابلوی نیمه‌کاره او به‌شمار آید، در اصل نیازی به پایان‌بردن نداشته؛ یا به بیان بهتر، در راستای هدف اصلی لئوناردو، یعنی رساندن پیام‌هایی پنهانی، کامل‌تر از این نمی‌توانسته باشد. کندی پرآوازه کار داوینچی، به شوند پرداختن به شاهکارهای نامرئی در دل نقاشی‌هایش، و نهفتن رازها در برابر چشم‌ها بوده است.

پیام محوری، پیرامون **یحیی تعمیددهنده** می‌گردد. یحیی پیامبری است که با ریختن آب رود اردن بر سر عیسی او را غسل تعمید داده، و به مسیح و نجات‌دهنده‌بودن او مژده می‌دهد. آنچه پیدا است لئوناردو می‌خواهد یحیی را در جایگاه بالاتری از مسیح بنشانند. اما چه مفهومی پشت این برتری‌بخشی است؟ بنابراین نخست نشان می‌دهیم داوینچی بارها و بارها به برتری یحیی اشاره کرده است، و سپس می‌پرسیم، چرا؟ چه پیامی از این بازآیند دریافت می‌شود؟ آیا با مسیح ناهمسازی و درگیری دارد؟ آیا به رویدادی تاریخی اشاره می‌کند؟ یا آن‌که تنها می‌خواهد ایده و اندیشه‌ای ویژه را بیان نماید؟ در بررسی نقاشی‌ها یکی پس از دیگری با آماج طعنه‌ها به مسیح روبرو می‌گردیم؛ اما باید پیش چشم داشت لئوناردو بسیار شوخ و بازیگوش بوده، و هدف‌راستین او بازکردن مفهومی ویژه است. نشان خواهیم داد آنچه لئوناردو می‌کوشد بگوید اندیشه‌ای فراگیر است. او جهان‌بینی خود را بیان می‌کند. اندیشه‌ای که با روزگار او، یعنی دوران *نوزایی* یا رنسانس همخوان است. فراموش نکنیم داوینچی سمبل رنسانس به‌شمار می‌رود، و اندیشه او جدا از زمانه‌اش نیست. همان‌گونه که می‌توان پیش‌بینی نمود، آشکار می‌گردد دیدگاه او انتقادی است و بنیان‌های اندیشگانی کهنه و کلیشه‌ای را نشانه می‌رود؛ اما از سوی دیگر روشن می‌شود در جست‌وجوی همسو و هم‌رنگ هم‌روزگاران پیشروی خود نیز نیست. ذهن لئوناردو در جایی پرسه می‌زند که می‌توان چشم داشت ذهن هر اندیشمندی نخست به آن‌جا سرک کشد؛ یعنی در باغ بی‌زمان پرسش درباره سرشت هستی، روش درست روبرویی با آن، و واکنش روانی کاربردی‌ای که می‌توان نسبت به چالش‌های زندگی و هستندگی داشت.

او همچون **فروید** فرارفته از *اصل لذت*، در جستجوی فهم ثبات و آرامش نهایی روان است، و با پی‌داستی همسان نیز روبرو می‌شود. در این‌راه مانند بسیاری از

امروزی‌ها گذرش به شرق می‌افتد. شگفت و پیش‌بینی‌ناپذیر این که نگین حلقه اندیشه‌های به‌هم‌پیوسته او، حکمت هند باستان است؛ بی‌آن‌که ایماژ ملموسی از آن فرهنگ، در کارهایش به چشم خورد. همچنین نگرش او همسانی‌هایی با جهان‌بینی‌های رواقی، و گنوسی (که جغرافیای آن، پیروان یحیی را تا امروز نیز در خود جای می‌دهد) دارد.

خواهیم دید داوینچی با آن‌همه ارج و بزرگی که در تاریخ دارد، یکی از دست‌کم گرفته‌شده‌ترین شخصیت‌ها است؛ چراکه البته به‌دلیل رویکرد خودش برای پنهان کردن جهان‌بینی‌اش، هیچ‌گاه به‌عنوان یک اندیشمند برجسته شناخته نشده است. هرچند هنر لئوناردو، اختراع‌ها و کنکاش‌هایش در زمینه طبیعت‌شناسی، ارزش و جایگاه والای خود را دارا است. به‌هرروی تازه پس از آشنایی با اندیشه او می‌توانیم ادعا کنیم تا اندازه‌ای او را می‌شناسیم. بنابراین شاید *اندیشه داوینچی* نامی بهتر برای این کتاب می‌بود، اما با آن نام گذاری از برجستگی فرم رمزی پیام‌ها کاسته می‌شد.

نشانه‌گذاری‌های او بر ساختاری منطقی پشت دارد و باید با کنکاش ذهنی از پیام آن‌ها آگهی یابیم؛ اما همچنین با اشاره‌های فراوانش به نمادها، کتاب‌ها و روایت‌ها (که بنیاد این کتاب هستند)، می‌بایست همواره گام به بیرون از نقاشی‌ها گذاریم.

با یافتن سر رشته زنجیره نشانه‌ها، باید گام به گام به‌سوی ژرفای اندیشه او راه‌بریم. آنچه لئوناردو برای ما به‌جای گذاشته، چیستان‌هایی است که با گشودن راز آن‌ها یکی پس از دیگری، با یک دستگاه اندیشگانی نامرئی آشنا می‌شویم. جاهای خالی که باید در ذهن خویش پر کنیم، بخش برجسته‌ای از راهی است که او پیش‌بینی و طراحی کرده است. به‌دیگرسخن در نقطه‌هایی از راه، دیگر ایماژها راهگشا به بازتاب پیام نبوده، و این خود ما هستیم که باید با ژرف‌کاوی و باریک‌اندیشی به‌سوی فهم نکته‌ها جهش کنیم. اما باز در ایستگاه پسین، با آشکارشدن نشانه‌هایی دیگر؛ داوینچی به ما می‌گوید راه را درست رفته‌ایم. گویی او ایستگاه‌ها را مشخص کرده و ما باید با فرانگری، خود را از یکی به دیگری رسانیم.

امید است در آینده، بتوانم یافته‌های پژوهش بر یادداشت‌های داوینچی را (که هنوز انجام نشده است) بر متن کتاب بیفزایم.

بخش یکم

تعمید مسیح

نقاش تابلوی تعمید مسیح^۱، آندریا دل وروکیو^۲، استاد لئوناردو است. لئوناردو جوان که کارآموزی با استعداد بوده، به استاد در کشیدن تابلو کمک می‌کند. او دو فرشته کوچک پایین و سمت چپ را می‌کشد.^۳ واکنش فرشته‌ها به هنگامه باشکوه تعمید مسیح از سوی یحیی تعمیددهنده، چشم‌گیر و پرسش‌برانگیز است. در نگاه فرشته سوی چپ، که گویا به مسیح یا یحیی یا هردو زده است، کوچک‌شماری به چشم می‌خورد. گویی می‌گوید این جایگاه راستین تو نیست. فرشته سوی راست، لب‌ورچیده و چشم چرخانده، حتی نمی‌تواند نگاه کند؛ و با حالتی پرسان، بی‌حوصله و ریشخندآلود به بالا می‌نگرد: «این دیگر چه وضعش است؟» دست‌ها را مانند هنگامی که کاری از دست بر نمی‌آید روی هم گذاشته است. در دهان و لب‌های او سرخوردگی، کوچک‌شماری و تمسخر دیده می‌شود؛ انگار

1. The Baptism of Christ

2. Andrea del Verrocchio

۳. ریچارد مولیرگر، لئوناردو چگونه لئوناردو شد؟، برگردان مژگان رضایان، نشر نی، تهران ۱۳۸۷، ص ۱۰

باکره صخره‌ها (۱۴۸۳ - ۱۴۸۶)

باکره صخره‌ها^۱

شاید آشکارترین نشانه‌های برتری بخشیدن به یحیی را در این تابلو بتوانیم ببینیم. یحیی‌ای کوچک در سوی چپ تصویر و در سطحی بالاتر از مسیح کشیده شده است. و اریل^۲، فرشته نگهبان یحیی که در کنار عیسای خردسال نشسته، در حال اشاره کردن به یحیی است. می‌توان انتظار داشت به قرینه، مریم به کودک خود بنگرد، اما به جای آن نگاه را پایین انداخته، و دست را پشت یحیی گذاشته است. چرا باید چنین توجهی به یحیی، آن‌هم در حضور مسیح شود؟ اریل دست‌چپ را بر کمر عیسی گذاشته، و با اشاره هم‌زمان دست‌راست، گویی می‌گوید: «این، آن است؛ یعنی مسیح، یحیی است.»

1. Virgin of the Rocks

2. Oriel

بگوید: «خب که چه؟» در سیمای هر دو فرشته می‌توان حالت سرزنش‌گری را دید. فرشته سوی چپ زانو زده است، اما نه به سوی نجات‌دهنده و تعمیددهنده؛ بلکه به سوی چشم‌انداز پشت تابلو؛ و شاید تنها برای آن که در گوش دوستش چیزی بگوید. آن‌دو گویی در حال زمزمه هستند، و هر آن ممکن است زیر خنده بزنند.

واکنش دو فرشته قرار بوده است مسیح را بر تارک سربلندی نشان دهد.

گسل تعمید مسیح^۱، آندرتا دل‌وروکیو به همراه لئوناردو داوینچی (۱۴۷۵ - ۱۴۷۲)

۱. تصویرها برگرفته از ویکی‌پدیا؛ و همه نقاشی‌ها و طراحی‌ها از داوینچی هستند، مگر آن‌ها که نام نقاش یا مکان‌شان آورده شده است.

باکره و کودک با قدیس حنا و قدیس یحیی تعمیددهنده^۱

در این تابلوی نیمه کاره، مریم بر پای مادرش حنا نشسته است. این کاری نامعمول به چشم می آید. آن گاه که پدیده ای نامعمول دیده می شود باید از خود پرسیم، چرا؟ آیا منظوری در کار بوده است؟ با پیش آوردن رخدادی ناهمیشگی و ویژه، می توان ذهن را به پرسشگری کشاند. لئوناردو با این کار می گوید: «اگر به پرسش ادامه دهی به پیامی که در تابلو پنهان کرده ام خواهی رسید.»

از سویی نشانه گذار برای آن که سرنخی دهد، باید دست به بازآیند (تکرار) زند. بازآیند است که یک الگو را می سازد. تا هنگامی که تکراری پیش نیامده باشد، الگویی نمی توان یافت؛ و گوهر الگو، بازآیند است.

بازآیندی که در این تابلو دیده می شود همان برزان نشستن است، چرا که مسیح نیز بر زانوی مادرش مریم نشسته؛ و یا بهتر است بگوییم نشسته بوده، چرا که برای تبرک دادن، و صلیب کشیدن بر یحیی در سوی راست تابلو، پیکر خود را به سوی او کشانده است. لئوناردو با این کار، و با برساختن این همسانی می گوید: «همان گونه که حنا مادر مریم است، مریم نیز مادر مسیح است.» در گزاره پیشین عبارتی که گوهر پیام را در خود گنجانده است، «همان گونه» است. مسیح نباید همان گونه، یعنی به مانند مادرش زاده شده باشد، زیرا آستن شدن مادر از راهی دیگر، از سوی روح القدس صورت گرفته است. این گونه گفته می شود عیسی فردی معمولی است. عیسای کودک می خواهد با کشیدن خود به سوی یحیی از پای مادر کنده شده و این نسبت را برهم زند. همچنین صلیب کشیدن گویی به زور بر یحیی را، می توان کوشش عیسی برای مسیح ماندن قلمداد کرد. عیسی حتی چانه یحیی را گرفته تا سیمای او را به سوی خویش گیرد. چهره یحیی بی تفاوت، چشمان او اندکی شگفت زده، پرسیان و بی خبر می نماید؛ در حالی که در سیمای عیسای خردسال، در لبها و چشمها و پف صورت، می توان نشانه های خودبینی و زورگویی را دید.

در جای دیگر تابلو دست چپ حنا را می بینیم که به سوی آسمان اشاره می کند، در حالی که چهره اش پرسشگر است. از آن جا که دست او درست در میان دو کودک جای گرفته، می توان پنداشت، دارد می پرسد: «کدام یک از آن دو آسمانی، و یا خدا است؟» جریان اصلی در مسیحیت، عیسی مسیح را پسر خدا؛ و خدای پدر،

روح القدس و پسر، هر سه را خدا می داند. پس حنا با این کار درباره آن که کدام یک به راستی مسیح است، گمان افکنی می کند. مریم که دارد پرسش حنا را می شنود، چهره ای ناباور و اندکی اندوهگین دارد. لبخند تلخی سیمای او را پوشانده است. در چهره او، به ویژه در چشمها با پلک هایی فرو افتاده، مهری مادرانه موج می زند که شوند (دلیل) غم زدگی را آشکار می سازد: «آیا فرزند من مسیح نیست؟» لبها و گونه ها؛ ناامیدی، دلخوری و سرافکنندگی از این موضوع را نشان می دهد. او همچنین کمی عصبی است و گویی می خواهد به مادرش که با پافشاری به همه صورت او

1. The Virgin and Child with Saint Anne and Saint John the Baptist

باکره و کودک با قدیس حنا (۱۵۱۹ - ۱۵۰۱)

باکره و کودک با قدیس حنا^۱

پژوهش‌ها نشان می‌دهد لئوناردو تا پایان عمر کارکردن روی این تابلو را ادامه داده است. در این نقاشی که بسیار همانند اثر پیشین، اما کامل‌تر است، دوباره مریم را نشسته بر زانوی مادر می‌بینیم. او در حال بلندکردن کودک است و می‌توان چنان پنداشت که می‌خواهد او را بر زانوی خود بنشاند. عیسی در حال بازیگوشی با برّه است، و مریم او را با نگاهی هم‌زمان آمیخته به مهر و سرزنش، از برّه جدا می‌کند. این رویداد در نگاه نخست سرزنشی ساده از سوی مادر به دلیل آسیب‌رساندن کودک به برّه می‌نماید، اما پیامی پنهانی نیز در آن نهفته است. کودک گویا می‌خواهد بر پشت برّه سوار شود اما مادر نمی‌گذارد. جدا شدن از برّه به معنای مسیح‌نبودن است؛ چراکه برّه نماد مسیح است؛ و خود یحیی این لقب را به مسیح می‌دهد.

زل‌زده است پاسخ دهد: «خودم می‌دانم، تو دیگر نمی‌خواهد به من بگویی...» حنا نیز با آن‌که بهت‌زده است، اما کمی هیجان و فخر فروشی را با غم و ناباوری می‌آمیزد. شاید به سبب نگاهی بازیگوشانه از سوی لئوناردو، چراکه اگر یحیی را، بنا بر روایتی نارسمی، پسر خاله عیسی بدانیم؛ سرافرازی، گرچه از مادر عیسی گرفته می‌شود، اما مادر بزرگ به هر روی مسیح (یحیی) را به عنوان نوه برای خود نگه می‌دارد.

البته نباید یک‌سو نگر باشیم. همه این بازی جوشان احساس‌ها می‌تواند شونوی دیگر داشته باشد: مهر آلوده به خشم و غم مریم را می‌توان واکنشی به گفته‌ای دیگر از حنا دانست: «فرزند تو مسیح پسر خدا است و قربانی خواهد شد.» و اشاره دست او به بالا، نشان بر صلیب رفتن است. در باکره صخره‌ها نیز نگاه فرو افتاده، اندیشناک و غم‌بار مریم را می‌توان به همین شونود دانست. اما باز این پرسش برجا می‌ماند که آیا اتفاقی است که دست حنا درست در میان دو کودک قرار گرفته است؟

باکره و کودک با قدیس حنا و قدیس یحیی تعمیددهنده (۱۵۰۸-۱۵۰۶ یا ۱۵۰۰-۱۴۹۹)

1. The virgin and Child with Saint Anne

او دست را بر دسته صندلی نهاده، اما همچنین می‌توان انگاشت کتابی زیر دست او است که بر دسته صندلی گذاشته شده‌است. آنچه این گمان را برمی‌کشد، انگشت حلقه او است که گویی لای صفحه‌ای را نگاه داشته‌است.

البته نباید ناگزیر وجود کتابی را بر روی دسته صندلی بینگاریم، بلکه ساخت نشانه می‌تواند برپایه همانندی دسته صندلی با کتاب انجام گرفته باشد.

اگر تابلو به کتابی اشاره می‌کند آن چه کتابی می‌تواند باشد؟ نخستین گمان کتاب منسوب به یحیی است که کتاب آسمانی یا دینی مندائیان است. این گزینه را نباید کنار گذاشت؛ اما به گزینه‌ای دیگر پردازیم. اگر مونالیزا تنها با نگاه و لبخندی رازآمیز می‌خواهد نام کتابی را به بیننده بگوید، باید آن کتاب چنان شناخته شده باشد که نام آن را بتوان حدس زد. به مانند کتاب مقدس و یا قرآن. آیا این کتاب می‌تواند قرآن باشد؟

داوینچی فردی دانشور بوده‌است. پس با پیش چشم داشتن رویارویی‌های جهان

روز دیگر یحیی دید عیسی را که به طرف خود می‌آمد، گفت اینک برّه خدا که گناه خلق جهان را رفع می‌کند - این است آن که در حق او گفتم که شخصی پس از من می‌آید و پیش از من است زیرا که پیش از من بوده‌است (یوحنا، باب ۱، آیه‌های ۲۹ و ۳۰).^۱

اما برای دریافت پیام این تابلو باید به نقاشی همسان پیشین نیز بنگریم. دگربودگی بنیادین این تابلو در نبودن یحیی است. اما جای یحیی را در این نقاشی، برّه گرفته‌است. پس با در کنارهم گذاشتن دو تابلو، به این پیام می‌رسیم: «یحیی، برّه یا نجات‌دهنده است.»

نکته دیگری که به یحیی بودن برّه اشاره می‌کند، فشردن - اتفاقی؟ - زانوی کودک بر گلوی برّه است. این رویداد می‌تواند به روش جان سپردن یحیی اشاره کند. هرود، فرمانروای جلیل، سر یحیی را از تن جدا ساخت. کوشش برای سوارشدن عیسی بر برّه (یحیی)، به معنی کوشش برای چیرگی بر یحیی و به زور ستاندن جایگاه او است.

حنا در این تابلو هم، با زدن دست به کمر و حالت چهره و نگاهش، گویی به دخترش فخرفروشی می‌کند، اما در آن سر می‌توان چنین پنداشت که به مریم افتخار می‌نماید. غم مریم را نیز، هم می‌توان به مسیح نبودن عیسی نسبت داد، و هم به مسیح بودن و بر بالای صلیب رفتن؛ به گونه‌ای که گویی با التماس و دلخوری به فرزند می‌گوید: «مسیح نباش (از برّه یا منجی بودن دور شو)، و در این راه کشته نشو.» در بخش دوم، نشستن مریم بر پای حنا را، از دیدگاهی دیگر (در پیوند با ادبیات حماسی هند باستان) نشانه کاوی خواهیم نمود.

مونالیزا

نگاه و لبخند مونالیزا^۲ به دانستن چه رازی اشاره می‌کند؟ آیا در همین نقاشی نشانی از چیستی آن راز یافت می‌شود؟ سرنخ را در زیر دست چپ او می‌توان پیدا کرد. در نگاه نخست چنین می‌نماید

۱. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل خان همدانی، ویلیام گِلن، هنری مَرتِن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۱۸۹

2. Mona Lisa

مونا لیزا (۱۵۰۶ - ۱۵۰۳)

قدیس یحیی تعمیددهنده (۱۵۱۶ - ۱۵۱۳)

مسیحیت و اسلام، دور از ذهن نیست کتاب آسمانی مسلمانان را خوانده باشد؛ به ویژه که دید انتقادی او به مسیحیت، با سنجشی که میان عیسی و یحیی می کند، آشکار است. بپنداریم لئوناردو بخواهد نگاهی به قرآن اندازد. از کجای آن آغاز می کند؟ او به گمان بالا نخست نگاه اسلام به مسیحیت را می جوید، بنابراین - از آن جاکه سوره ای به نام عیسی در کار نیست - به سراغ سوره مریم خواهد رفت. از این بالاتر او به سراغ نامی که در موردش کنجکاو است، یعنی نام یحیی می رود. آیه هفت سوره مریم همان چیزی است که او به دنبالش است: «ای زکریا ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده می دهیم که قبلاً هم نامی برای او قرار نداده ایم.»^۱ این آیه اشاره ای است به آیه هایی از انجیل:

و در روز هشتم به جهت ختنه طفل آمده او را به اسم پدرش زکریا می خواندند - مادرش جواب داده گفت نه بلکه خوانده شود به یحیی - وی را گفتند که نیست از خویشان تو شخصی که خوانده شود به این اسم - پس پدرش را اشارت نمودند که به چیست خواهشت که نامیده شود - و او تخته ای را خواسته بر آن نوشته گفت که اسم اوست یحیی و همگی متحیر گردیدند (لوقا، باب ۱، آیه های ۵۹ تا ۶۳).^۲ اما در ادامه در آیه شصت و پنج (سوره مریم) نیز می خوانیم: «پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پس او را بپرست و در پرستش او شکبیا باش؛ آیا برای او هم نامی می شناسی؟»^۳

نکته در جمله پرسشی پایانی است. برای خدا هم نامی یافت نمی شود. این درحالی است که در آیه هفت نیز گفته شده بود یحیی هم نامی ندارد. پس خدا و یحیی هردو بی همنام، و از این روی به مانند هم هستند. از این جمله می توان به این نتیجه رسید که: «یحیی خدا است.» از آن جاکه در مسیحیت مسیح خدا دانسته می شود، خدا دانستن یحیی شگفت نیست. همچنین خدا دانستن او به معنی مسیح دانستن او است.

برگه ای احتمالی را که انگشت مونا لیزا نگه داشته است، می توان صفحه ای که یکی از دو آیه گفته شده در آن است دانست. بدین سان لئوناردو از قرآن تأییدی برای ادعای خود می یابد.

۱. برگردان محمد مهدی فولادوند

۲. همان، ۱۱۸ و ۱۱۹

۳. برگردان محمد مهدی فولادوند

قدیس یحیی تعمیددهنده

در این تابلو یحیی با دست راست به بالا اشاره می کند. منظور می تواند هم آسمان باشد و هم فراز صلیب بلند و نازکی که او در دست دارد، و در تاریکی به چشم می خورد. از سوی دیگر انگشتان دست چپ را به سوی خودش نشانه رفته است. پیام این است: «این من بوده ام که بالای صلیب، و یا پس از به صلیب کشیده شدن به آسمان رفته ام.» پس تعمیددهنده لئوناردو دوباره و دوباره می گوید، «نجات دهنده من هستم.»

نجات دهنده تعمیددهنده است

نخست باید پرسید چرا داوینچی بارها این جمله را در تابلوهایش تکرار می کند؟ چرا این موضوع را در بسیاری نقاشی هایش به ایماژ درآورده است. پرسش ساده دیگری نیز هست که پرسش پیشین را کامل می کند، و آن روی سکه این بازآیند به شمار می رود: چرا او تنها همین یک گزاره را همواره بازگو می نماید؟ «نجات دهنده تعمیددهنده است.» آیا باور و اندیشه او دارای پیام دیگری نبوده است که آن را نیز بر بوم آورد؟ هرچند خواهیم دید پیام های دیگری نیز در کار است، اما نیز درمی یابیم آن پیام ها یا به برجستگی این پیام محوری نیستند، یا با مسیح بودن یحیی در پیوند می باشند. آیا این پدیده نشانه خوی ویژه ای در روان او است؟ آیا لئوناردو دچار گونه ای سندروم تکرارکردن بوده است؟

باید اندیشید آیا این رفتار می تواند الگویی در راستای مفهوم همان تک جمله بازآمده باشد؟ یعنی آیا «تنها یک چیز» را «تکرارکردن» نیز بخشی از پیام به شمار می رود؟ بازآوردن، راهی است برای بیان اهمیت، یعنی گفتن این که: «این...مهم است». و تنها همان چیز را بازگوکردن یعنی «تنها همین مهم است، نه چیز دیگر». اگر چنین باشد پیام را این گونه باید خواند: «تنها این مهم است که نجات دهنده تعمیددهنده است.» و یا «نجات دهنده تعمیددهنده است، و جز این چیز دیگری مهم نیست.»

نکته تکان دهنده این که داوینچی با شکیبایی و پایداری فراوان، این پیام را در درازای سالیانی بسیار، پی در پی نقاشی کرده است. برای دوسه بار نخست ناگزیر نیستیم گزاره «چیز دیگری مهم نیست» را به بخش بنیادی پیام بچسبانیم، اما دست کم از هنگامی که تابلوی چهارم یا پنجم را با این درون مایه کشیده، دیگر بر این

باور پافشاری می کرده است: «تنها چیز مهم نجات دهنده بودن تعمیددهنده است.» اما معنی این پیام چیست؟

نخست باید بدانیم در چه زمینه ای باید به دنبال پاسخ باشیم. آیا داوینچی از باوری مذهبی یا فرقه ای سخن می گوید؟ نخستین برداشت این است که می خواهد بگوید تنها باید آموزه های یحیی را دنبال کرد. به سادگی می توان این پیام را برابر با مقصود او دانست: یحیی تعمیددهنده مسیح است، و باید دل در گروی مکتب او سپرد تا به رهایی و رستگاری دست یافت. برای بررسی درستی این موضوع باید از چستی باور دینی لئوناردو، و نگاه او به مسیح آگاه شویم. برای این کار می باید به سراغ دیوارنگاره پراوازه او برویم.

شام آخر

شام آخر (۱۴۹۹ - ۱۴۹۴)

با رازگشایی از نقاشی شام آخر، تا اندازه ای حال و هوا، و دیدگاه داوینچی را نسبت به دین خواهیم شناخت. این دیوارنگاره لحظه برجسته ای را به تصویر می کشد؛ آن دم که مسیح در هنگام واپسین شامی که با شاگردان می خورد، عنوان می کند یکی از آن ها به او خیانت

خواهد کرد. خیانتکار یهودا اسخريوطی سومین چهره (دومین نفر) در سوی چپ مسیح است که کیسه پولی - به نشانه مزد لودادن جای عیسی - در دست راست گرفته است. در انجیل مسیح می گوید آن که با من دستش را در بشقاب فروبرد به من خیانت می کند.^۱ این رویداد در نقاشی آمده است؛ عیسی و یهودا هم زمان دست را به سوی بشقاب می برند.

مسیح و یهودا هم زمان دست خود را سوی بشقاب می برند.

مسیح با سه شاگرد سوی راست در حال گفتگو است.

شاهد این رخداد تنها یک نفر است: دومین چهره (نخستین نفر) در سمت راست مسیح (از دید ما). او دو دست را از هم گشوده و با شگفتی و هراس به دست هایی که در بشقاب فرومی روند می نگرند. این حواری و دو فرد کناری او، گویا در حال گفتگویی با مسیح بوده اند که ناگاه او با دیدن صحنه از بحث جامی ماند؛ اما آن دو نفر همچنان سرگرم پرس و جو هستند. سوی سیمای مسیح نشان می دهد با آن ها

۱. متى، باب ۲۶، آیه های ۲۱ تا ۲۳

سخن می گوید. آن ها درباره چه موضوعی گفتگو می کنند؟ درباره خیانتکار؟ نفر سوم در سوی راست، گویا به خودش اشاره می کند و این گمان را پررنگ می سازد که دارد می پرسد: «آیا من آن خیانتکار هستم؟» اگر چنین باشد یعنی این همان لحظه ای است که مسیح از خیانت به خود می گوید. در این صورت در همان دم که مسیح موضوع خیانت را پیش گویی می کند، فرد خیانتکار آشکار می گردد، در حالی که باید کمی پس تر چنین شود. البته این هم می تواند یک خوانش به شمار رود، با این گمان که لئوناردو خواسته کل ماجرا را در یک صحنه بگنجاند. اما چه بسا خود او بر آن بوده که این گونه به نظر آید تا بتواند پیام اصلی را پنهان کند. دو فرد گفتگوکننده، موضوع پیام اصلی را آشکار می کنند. داوینچی روشن می دارد وارون آن چه نخست می نماید، نفر سوم در حال اشاره کردن به خودش نیست؛ بلکه اشاره دست راست او نه به خود، که به سوی قلبش و نیز به سوی دست چپش است که بر روی سینه، کمی در زیر جامه اش فرورفته است. دست راست سوی اشاره را نشان می دهد، و دست چپ جای دقیق آن اشاره را، که همانا سینه او است. این چنین شاگرد به جای آن که بگوید: «آیا من آن خیانتکار هستم؟» دارد می پرسد: «در قلب من؟»

چهره نخست پس از مسیح در سوی راست، به روشن شدن موضوع کمک می کند چرا که او نیز در گفتگو سهیم است. چهره نخست و سوم هردو هم زمان به یک گفته مسیح - همان چه که در آن دم گفته است - واکنش نشان می دهند. پس با کنار هم گذاشتن گفته ایماژین آن ها می توانیم به گزاره ای درخور دست یابیم. فرد نخست به بالا اشاره می کند. با پیش چشم داشتن این که مسیح دارد از جان سپردن خویش و به آسمان رفتن پس از آن سخن می گوید، می توانیم پنداریم حواری (چهره) نخست با اشاره به آسمان باحالتی شگفت زده می پرسد: «به راستی به آسمان خواهی رفت؟» دست راست مسیح در پی برداشتن نان است، و نان نماد تن او است. پس حواری از این شگفت زده است که مسیح می گوید با تن خویش به آسمان خواهد رفت.

با کنار هم گذاشتن گفته های دو حواری (چهره یکم و سوم) به این گزاره می رسیم: «با تن خویش به آسمان می روی، و با این حال در قلب ما هستی؟» منظور لئوناردو به گمان اشاره به پیام آیه ای از انجیل است که مسیح در آن می گوید «شما در من بمانید و من در شما...» (یوحنا، باب ۱۵، آیه ۴)

تأکید مسیح بر تن، برای دو حواری روشن می کند: همه وجود من با شما و در قلب شما خواهد بود؛ آسمانی که به آن جا می روم همان قلب شما است. پیامی

که از این سخن می‌توان دریافت نمود، امکان داشتن پیوندی بی‌پرده و بی‌میانجی با مسیح است که نیاز به کلیسا را بی‌معنی می‌کند.

اگر بپذیریم این دیدگاه دینی داوینچی بوده و در درازای زندگی بر این باور استوار مانده است؛ با این رویکرد میانجی‌زدا، نه تنها کلیسا، بلکه او زیر بار پیروی از هیچ گروه و فرقه‌ای، از جمله فرقه‌ای یحیی‌گرا نیز نخواهد رفت. لئوناردو به کسی که او را به عیسی یا یحیی برساند نیازمند نیست.

هرچند میانجی‌زدایی می‌تواند ستون اندیشه و باور یک فرقه به‌شمار رود؛ و نیز می‌توان داوینچی را در رأس آن فرقه پیش چشم آورد؛ اما روشن است در چنین دستگاه اندیشگانی ناسازواری به چشم می‌خورد. یک فرقه در جایگاه میانجی‌ای که میانجی‌های دیگر را از میان می‌برد، نایسته و وارون درون‌داشت خود می‌نماید. از این رهگذر باید بیشتر به دنبال پیامی اندیشه‌گرا برای گزاره «نجات‌دهنده، تعمیددهنده است» باشیم.

تعمید

هنگامی که بپذیریم آنچه داوینچی می‌خواهد بگوید یک اندیشه است، نه باوری مذهبی؛ بهترین کار بیرون کشیدن مفهوم‌ها است از گزاره «نجات‌دهنده، تعمیددهنده است.» یعنی می‌توانیم نجات‌دهنده را در معنای راستین عبارت به‌عنوان یک مفهوم پیش چشم آوریم، نه یک کس. با این دیدگاه نجات به معنی یک سودمندی است که به یک گرفتاری پایان می‌بخشد و فرد را از تنگ‌رها می‌سازد.

در آن سر، آن سودمندی‌های بخش را باید در «تعمید» بجویم (نه در یحیی). با روند پیشین باید به غسل تعمید بدان‌سان که به‌راستی هست بنگریم: ریختن آب بر سر. در این جا دیواری بر سر راه برگردان واژه‌ها به مفهوم‌ها پدید می‌آید. ریختن آب بر سر، یا فرورفتن در آب، چه مفهومی می‌تواند در بر داشته باشد؟ اینجا است که به نماد داوینچی می‌رسیم: آب.

اگر معنایی پشت آب، به‌عنوان یک نماد بیابیم، گره راز اندیشه لئوناردو را گشوده‌ایم. برای این کار نخست باید دید آب چه ویژگی‌هایی دارد. آب، شکل‌پذیر، روان‌شونده، بی‌رنگ، ناسخت، غرق‌کننده، تشنگی‌زدا و مایه‌زندگی، بایسته برای بالیدن گیاه، و خاموش‌کننده آتش است. برای هر کدام از این ویژگی‌ها می‌توان

مفهومی سازگار با رهاشدگی انسان از نابسامانی‌ها یافت. برای نمونه نگاهی به ویژگی دیگری از آب می‌اندازیم و پیام آن را واری می‌کنیم.

در آب به‌مانند آینه می‌توان سیمای خویش را دید. این پدیده، از آب نماد خوبی برای فرآیند خودشناسی می‌سازد. رهایی‌بخش بودن خودشناسی بر همگان آشکار است؛ اما داوینچی چرا باید آنچه را که بر همگان آشکار است به شکل رازی در نقاشی‌هایش پنهان کند؟ از یک سو می‌توان چنین پنداشت که شوند پنهان‌کاری او این است که می‌خواهد بگوید خودشناسی جای دین را می‌گیرد. «اگر خود را بشناسی و رفتار خود را بسنجی دیگر نیازی به کلیسا نیست.»

اما از سوی دیگر این آموزه را بسیار فراگیر می‌یابیم. دشوار می‌توان پذیرفت پافشاری داوینچی بر کنشی بایسته اما کلی چون خودشناسی بوده باشد.

می‌توان یک‌به‌یک ویژگی‌های آب را همچون آینه‌واری آن، واکاوی نمود. اما بهتر آن که به امید یافتن سرنخی، به سراغ نقاشی‌های دیگر لئوناردو برویم.

یک نقاشی او که در همین سده یافت شده است و به او یا شاگردان مدرسه‌اش نسبت داده می‌شود، برای ما آشکار می‌کند کدام یک از ویژگی‌های آب پیش چشم لئوناردو بوده است.

سالوادور موندی (۱۵۱۰ - ۱۴۹۹)

سالوادور موندی^۱

در این تابلو منجی گوی بلورین را در دست چپ خود گرفته است و با دست راست، بر بیننده نشان صلیب می کشد. گوی بلورین با آب در یک ویژگی همسان است: بی رنگی. هنگامی که پیش چشم آوریم پیام گزاره «نجات دهنده تعمیددهنده است.» برای لئوناردو چنان برجسته بوده که آن را در بسیاری از نقاشی های خود گنجانده است، پذیرفتنی می نماید گوی بلورین را در پیوند با تعمید، و نمادی از آب بشماریم. واژه های لاتینی christus (منجی)، و crystallus (کریستال)، در بخش نخست هم آوا هستند، و لئوناردو با بازی با واژه ها می گوید نجات دهنده، کریستال یا بی رنگی است. این چنین درمی یابیم منظور از آب، بی رنگی است. بی رنگی است که نجات بخش است. اما دوباره بر سر راهی تازه می ایستیم: خود بی رنگی به چه معنا است؟

بی رنگی در برابر رنگ ها جای می گیرد. بی رنگی نبود رنگ است. ویژگی بی رنگی تهیگی، و نبودن است. بی رنگی، نیستی است.

اما آیا این برداشتی منفی به شمار نمی رود که ناسازگار با رهایی بخشی دانسته شود؟ به ویژه که برداشت های دیگری نیز می توان کرد. برای نمونه بی رنگی، بی ریایی و بی آلاشی را به یاد می آورد. اما این مفهوم نیز برای نجات بخش بودن کمی کلیشه ای و پیش پا افتاده است.

بی رنگی آب بیش روشن رانیز می نماید، زیرا پشتش را می توان دید. نشانه ای همخوان با این ویژگی در تابلوی سالوادور موندی یافت می شود. گمانه ای هست که می گوید این تابلو کشیده شده به دست داوینچی نیست؛ چرا که تصویر پشت گوی، بی شکست پرتوی نور نقاشی شده است، و در آن کژ و کوژی به چشم نمی خورد. این پدیده را می توان به معنی ناپختگی هنرمند قلمداد کرد، پس نباید این اثر را از آن لئوناردو دانست.

اما گمانه ای دیگر می گوید این کاستی آگاهانه روی داده است تا پیامی را برساند. آن پیام می تواند دید روشن، و بینشی رسا و کامل باشد که کژی در آن راه ندارد، و از آن مسیح است. گوی نماد جهان نیز به شمار می رود و این گونه گفته می شود مسیح با بینش راست و رسایش، گویی جهان را در چنگ خویش نگاه داشته است. اما این خوانش نیز بسیار فراگیر و ناویژه، و ناسازگار با نگاهی است که تاکنون از باور و اندیشه او (درباره مسیح و دین) دریافته ایم.

بی رنگی و نیستی

هرگاه که سرگردان می شویم بهتر است سراغ خود شاهکارهای داوینچی رویم. اما این بار باید چشم به هنر رهگشای کس دیگری بدوزیم. پرسشی که درباره نخستین تابلوی بررسی شده در کتاب، یعنی تعمید مسیح پدید می آید آن است که آیا دل و روکیو، از بازیگوشی استادانه لئوناردو، درباره گفتگوی بی صدای دو فرشته کوچک، باخبر بوده است؟ پاسخ این است که گویا آندرنّا دل و روکیو خود دستی بر آتش داشته؛ چرا که گزاره «بره خدا را بنگر» را که تعمیددهنده درباره عیسی می گوید، بر نواری پیچیده بر صلیب در دست یحیی نوشته است. کسی که می داند منظور از این جمله در روایت انجیلی چیست و گمان بدی نیز به نقاش ندارد، نمی اندیشد جایی از کار می لنگد. اما برای ما که می دانیم یحیی چه جایگاهی در نگاره های شاگرد دارد، دشوار است استاد را بی خبر پنداریم. منظور اصلی این نیست که یحیی آن جمله را در مورد مسیح می گوید، بلکه دل و روکیو به ما، بینندگان تابلو، می گوید: «بره خدا، یعنی یحیی تعمیددهنده، را بنگر.» او لقب بره خدا را که همان گونه که در بررسی تابلوی باکره و کودک با قدیس حنا گفته شد، نماد مسیح به شمار می رود؛ همچون برچسبی به صلیب یحیی وصل کرده است.^۲

1. Ecce Agnus

۲. دل و روکیو در تابلوی توبیاس و فرشته، داستانی را به ایماژ می کشد که در آن توبیاس با راهنمایی رافائل فرشته، با روغن ماهی چشمان پدرش را بینا می کند. این می تواند کنایه ای از بیداری برخاسته از نماد آب باشد (آبزی بودن ماهی).

می‌توان پنداشت دل‌وروکیو یحیی‌گرا (یوهانیست) بوده، و برکشیدن یحیی برای او مفهومی دیگرگون از اندیشه داوینچی داشته‌است؛ و یا خود لئوناردو در جوانی باوری دینی فرقه‌ای را به‌سان استاد و چه‌بسا از خود او پذیرفته‌باشد. اما در ادامه (در این بخش و بخش پسین) خواهیم دید گویا با مکتبی فکری روبرو هستیم، که استاد و شاگرد هر دو گرایشی یکسان به آن داشته‌اند.

اما انگیزه بازگشت به این نقاشی چیز دیگری بود. همان‌گونه که گوی بلورین در دست مسیح در تابلوی سالوادور موندی، ذهن را بر پذیرفتن معنای بی‌رنگی برای آب، استوار می‌نماید؛ آندرتا دل‌وروکیو نیز با یک گام جلوبردن ما، در تابلوی تعمید مسیح سرنخی برای آشکارشدن پیام پشت بی‌رنگی به‌دست می‌دهد. نکته در کاسه آبی که یحیی با آن عیسی را تعمید می‌دهد نهفته‌است. در آب این کاسه یک مجموعه تصویر شده‌است.

البته دیدن این مجموعه که گویی روی به کنج چپ بالای تابلو دارد چندان آسان نیست. باید نخست به دولکه تیره که جای خالی چشم‌ها هستند نگریم، و سپس فرم مجموعه را تشخیص داد.

اگر به‌راستی مجموعه ای بر آب کاسه نقش شده باشد، ما را به‌برداشت نخست از بی‌رنگی رهمی‌نماید. مجموعه نماد مرگ است، و مرگ نشانه نیستی و نبودن. اما ازسوی دیگر تپه‌ای که عیسی مسیح را بر آن به‌صلیب کشیدند، گلگتا

(جلجتا)^۱ نام دارد که به‌معنای کاسه‌سراسر است^۲ (به‌گمان چون جای اعدام بوده). پس منظور دل‌وروکیو می‌توانسته سرانجام سرنوشت غمناکی باشد که در همان لحظه، یعنی در دمی که یحیی آب را بر سر عیسی می‌ریزد و او را غسل می‌دهد و نجات‌دهنده می‌خواند، رقم می‌خورد.

البته از آن‌جا که نشانه‌ای از برکشیدن یحیی را در تابلوی دل‌وروکیو دیدیم (نوار آویخته به صلیب)، نمی‌توانیم به‌سادگی گمان آن‌که او خواسته‌است آب را به‌عنوان نماد نیستی بشناساند رد کنیم. اما به‌هرروی باید شوندهای بیشتری برای پذیرفتن معنای نیستی برای آب، داشته‌باشیم؛ به‌ویژه ازاین‌روی که مفهوم نیستی در نگاه نخست چندان سازگار با رستگاری نمی‌نماید.

خود داوینچی سرنخ دیگر را به‌دست می‌دهد، و برای دیدن آن باید از نخستین کار به واپسین (۹) نقاشی او^۳، قدیس یحیی تعمیددهنده که پیش‌تر از آن گفتیم رویم. یک برداشت دیگر که می‌توان از اشاره به صلیب در آن تابلو نمود، اشاره به مرگ است؛ زیر صلیب ابزاری برای کشتن، و نماد مرگ مسیح است.

نشانه دیگر برای بیان مرگ و نیستی، سیاهی زمینه تابلو است. یحیی در سیاهی فرورفته، و این پیونددهنده تعمید و تعمیددهنده، با نیستی و نیست‌گرایی است. همین پدیده در سالوادور موندی نیز به‌چشم می‌خورد؛ اما می‌توان این پدیده را تکنیکی برای زیبایی و درخشندگی بیشتر دانست، نه نشانه‌ای از نیستی.

لدا و قو

در اسطوره لدا و قو، زئوس در نمای یک قو با لدا هم‌آغوشی کرده، و او را آبستن می‌کند. ازسویی لدا هم‌زمان از شوی‌خویش، شاه‌اسپارت نیز که همان‌شب با او هم‌بستر می‌شود، نطفه‌ای دیگر در زهدان دارا می‌گردد. سرانجام لدا دو تخم می‌زاید. فرزندان که از هریک از آن‌دو، زئوس و شوی‌خود، باردار گشته‌است؛ از تخم‌های گوناگون بیرون می‌آیند.

1. Golgota

۲. به‌مکانی که به‌گلگتا مسمی بود یعنی محل کاسه سر رسیدند (متی، باب ۲۷، آیه ۳۳).

۳. منظور واپسین نقاشی است که او کار روی آن را آغاز می‌کند. به‌پایان‌بردن برای نمونه تابلوی باکره و کودک با قدیس حنا، تا پس از کامل‌شدن نقاشی قدیس یحیی...، و چنان‌که گفته‌شد تا پایان عمر داوینچی ادامه می‌یابد، اما بسیار زودتر (۱۵۰۱) کار روی آن آغاز می‌شود.

لدا و قو، چزاردا سستو^۲ (۱۴۷۷-۱۵۲۳)، کپی شده از نقاشی داوینچی

موضوع برجسته، چرایی برگزیدن این ایده برای نقاشی است، و این که چه پیوندی با مرگ و دیدگاه نیست گرای^۴ دارد. پاسخ جلوی چشم است: مرگ پرآوازه قو. چنان که مشهور است، قو در هنگام مرگ در تنهایی آواز می خواند؛ و نیز گفته می شود در همان جا که به قویی دیگر دل باخته است، برای مرگ باشکوه خود آماده می گردد. نکته برجسته، پیوند قو با آب است. مرگ دلربای قو بر آب رخ می دهد.

1. Leda and the Swan
2. Cesare da Sesto

۳. اصل نقاشی به ما نرسیده است. طراحی های تمرینی لئوناردو در دفتر یادداشت هایش، با چندین کپی به دست آمده همخوان است.

۴. گفتنی است مفهوم نیست گرای در این کتاب، با نیست انگاری یا نیهیلیزم یکی نیست. نیست گرای ترجیح نیستی به سبب حس رهایی همراه با آن است.

کشیدن صحنه ای از داستان های اسطوره ای در آن زمان تا اندازه ای مد روز بوده است. داوینچی به مانند بوتیچلی^۱ که پیش از او چندین تابلو با درون مایه های اسطوره ای کشیده بود، دست بدین کار زد؛ اما با این تفاوت که لئوناردو تنها دو تابلو با مایه اسطوره ای کشید، که لدا و قویکی از آن ها، و تابلوی باکوس نقاشی دیگر او است. پس این چنین ذهن به آن سو کشیده می شود که شاید دراصل به شوند پیوندی که قو میان مرگ و آب برمی سازد، و برای نمایش پنهانی اندیشه نیست گرای، لئوناردو دست به کشیدن لدا و قو زده باشد.

از لئوناردو داستانک ها و فابل هایی به جای مانده است. یکی از آن ها نوشته ای زیبا درباره قو است:

قو گردن نرمش را به طرف آب خم کرد و برای مدتی طولانی عکس خود را نگاه کرد.

فهمید چرا خسته است و چرا انگار که زمستان باشد، دارد از سرما می لرزد. پس دانست که ساعتش به سر رسیده و باید خود را برای مرگ آماده کند.

پرهایش مثل روزهای اول زندگی اش، هنوز سفید بودند. سال ها و فصل ها را بی این که پیراهن ظاهرش لکه دار شده باشد پشت سر گذاشته بود. حال می توانست برود و قصه اش را در زیبایی پایان دهد.

با زیبایی تمام گردن فراز کرد و بدن خود را به آرامی زیر یک درخت بید کشاند، یعنی جایی که به وقت گرما، آرام می گرفت. داشت شب می شد و غروب آب دریاچه را به رنگ های ارغوانی و بنفش درآورده بود.

قو، در سکوتی عظیم، ترانه سر داد.

هرگز این چنین سرشار از عشق برای طبیعت، برای زیبایی های آسمان و آب و زمین آواز نخوانده بود.

آواز شیرینش در هوا پراکنده شد، آوازی از سر حسرت، تا آرام آرام با آخرین نورهای افق خاموش شد.

ماهیان، پرندگان و تمام حیوانات دشت و جنگل با شور تمام گفتند: این قو است که این چنین می میرد.

قو زندگانی را بی هیچ آلودگی سر می کند،

1. Sandro Botticelli

و به آرامی آوای مرگ سر می دهد،
و با این آواز به زندگانی اش پایان می دهد.^۱
اما با پذیرفتن معنای نیستی برای آب، چگونه می توانیم رستگاری را در نیستی
بیابیم؟
ناسازی نیستی و رستگاری آن چنان که در نگاه نخست می نماید پررنگ
نیست. نیستی را می توان با نیروانا (بی جنبشی) یکی دانست. رستگاری برای یکی
از برجسته ترین دین ها و مکتب های فکری تاریخ جهان و امروز، یعنی بودیزم، با
نیست گرایی پیوند می خورد.
نیستی رهایی است از رنج بودن. نیستی رهایی بخش است. نجات دهنده نیستی
است. اگرچه نباید فراموش کرد منظور از نیستی، حس نبودن است، نه خود آن.
آندرتا دل و روکیو در نقاشی تعمید مسیح، نشانه دیگری نیز برجای گذاشته است،
که به گونه ای بر درستی پنداشتن معنای نیستی برای آب یا بی رنگی، گواهی می دهد.
آن نشانه در رنگ دستان خداوند است.

بخش دوم

سرود ایزدی

آندرتا دل و روکیو دستان خدای پدر را بسیار نرم و نازک تراز دست های پیرمردی نیرومند
و پرمایچه کشیده است. همچنین باید پرسید چرا این دست ها خاکستری رنگ
هستند؟

از نیروانا گفتیم، و برای پاسخ به این پرسش نیز باید به سرزمین بودا، به
هندوستان رویم. یکتا پرستی هندوئیسم با دو نام گره خورده است. کریشنا و
ویشنو^۱. کریشنا هشتمین آواتار (نمود، تجلی) ویشنو است؛ اما در کتاب برجسته
هندوان و کریشنا آگاهان^۲، بهاگاواد گیتا^۳ (به معنی: سرود ایزدی) که بخشی از
کتاب حماسه های هند، مهابهاراتا است؛ کریشنا، ویشنو (روح یکپارچه جهان) را
نمودی از خود می شناساند؛ و کریشنا، در فرم دو دست خود که به سان پیکر انسان
است؛ آن یک نفر، همان شخصیت خداوند به شمار می رود که همه جهان پشت بر

۱. لئوناردو داوینچی، قصه ها و افسانه ها، برگردان لیلی گلستان (گردآوری برونو ناردینی)، نشر ثالث، تهران
۱۳۹۶، ص ۲۴ و ۲۵
به این ها باید جمله مشهور داوینچی را نیز افزود: «من فکر کردم داشتم زندگی کردن را یاد می گرفتم؛ [اما] تنها
داشتم مردن را می آموختم.» این همسو با دیدگاهی مشترک در شاخه های عرفان است، اما همچنین نگرشی
فراگیر نیز هست.

1. Krishna, Vishnu
2. Krishna Consciousness
3. Bhagavad Gita

دیوارنگاره رادها کریشنا، سده چهاردهم میلادی، راجستان/اودی پور

او دارد، حتی ویشنوی چهار دست. پوست کریشنا تیره، و خاکستری آبی، و به رنگ ابر تازه بارانی است، همانند دستان خداوند در تابلوی تعمید مسیح. شری کریشنا دوست صمیمی آرجونا است. او بر روی زمین در بدن متعالش که همچون درخت تامالا آبی رنگ است، ظاهر شده است (کنتوی ۱، ۳۳/۹)¹.

در تابلوی تعمید مسیح، عیسی دستان خود را جلوی سینه به فرم گشوی قلب که حالتی در یوگا است، و در تابلوی باکره صخره ها نیز (در دستان یحیی) دیده می شود، گرفته است. پارچه ای که بر تن خود بسته یادآور لنگ یوگی ها است، و رنگ آن نیز می تواند رنگ زعفرانی جامه یوگی ها را، که امروزه یکی از سهرنگ پرچم کشور هند است، نمایان گر باشد. همچنین شستشوی خود در رود گنگ، آیینی روزانه برای یوگی ها به شمار می رود.

بخشی بزرگ از آموزه های بهاگواد گیتا با پیام رستگاری از راه نیستی (نبودن) همسو، و در پیوندی طبیعی است.

این کتاب شرح پرسش و پاسخ آرجونا¹، پسر عمه و پرستنده کریشنا، با او، پیش از آغاز نبردی بزرگ است. بدین سان دانش یزدان شناسی و یوگا از زبان کریشنا بیان می گردد.

در این کتاب گفته می شود باید در جدابودگی (سانیاسا یا انقطاع) از طبیعت مادی به سر برد و بر ذات تمرکز نمود. باید نتیجه جو نبوده، شادی و غم را کناری نهاد، و تنها به انجام وظیفه پرداخت.

آن کس که نه دچار مسرت می گردد و نه غم و اندوه به دل راه می دهد، نه افسوس می خورد و نه آرزویی در سر می پروراند، و از هر مورد خجسته و ناخجسته هر دو

۱. شریما د بهاگواتام، جلدیکم، کریشنا - دواپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۰، ص ۵۱۳

1. Arjuna

انقطاع حاصل می‌کند، چنین عابدی برای من بسیار عزیز است (۱۷/۱۲).^۱
آن کس که نسبت به دوست و دشمن، احترام و بی‌احترامی، گرما و سرما، شادی و غم، و شهرت و بدنامی یکسان است، همواره از آلودگی پاک، ساکت و با هر چیزی راضی است، دلبستگی به هیچ اقامتگاهی ندارد، متمرکز در دانش، و وقف خدمت عابدانه است، چنین شخصی برای من بسیار عزیز می‌باشد (۱۹/۱۲ - ۱۸).^۲
این بی‌سوویی و خنثایی که کریشنا بدان سفارش می‌کند، با حالت نیستی همسو و همسان است. برای بدل شدن به شخص وصف شده در این دو اشلوکا (بند، بیت)، فرد ناچار است نبودن یا بودنی تهی از زیستن (عادی)، را تجربه کند.

کریشنا خود را نیز بی تفاوت و بی سو می شناساند:
ای دهانجایا [آرجونا]!، هیچ یک از این اعمال نمی‌تواند مرا به بند کشد و گرفتار خود سازد. من همواره از تمام این فعالیت‌های مادی جدا هستم و گویی بی تفاوت نشسته‌ام (۹/۹).^۳

شاید بهترین و نزدیک‌ترین هم‌راستایی با پیام داوینچی آن‌جا است که کریشنا می‌گوید: «...من طعم آب هستم...» (۸/۷) به‌ویژه که گذشته از همسوویی مفهومی، از همان نماد یادشده، یعنی آب برای توصیف خود بهره می‌گیرد. از این رهگذر چه‌بسا بتوان پنداشت دل‌وروکیو و داوینچی از نیستی را، همان خدا دانست. خدایی فلوپینینی که همه چیز است اما هیچ چیز نیست؛ همه چیز از او است، اما خودش هیچ است.^۵

همچنین همسانی‌هایی میان کریشنا و مسیح می‌توان یافت. خود کامگان زمان می‌خواهند آن دو را در نوزادی از میان ببرند. هر دو خود را خدا می‌خوانند با این تفاوت که کریشنا خود را پدر، و مسیح خود را خدای پسر می‌شناساند.

ای پسر کونتی [آرجونا]!، باید این را درک نمود که تمام انواع حیات از طبیعت مادی متولد می‌شوند، و من پدر تخم‌دهنده آن‌ها هستم (۴/۱۴).^۶

۱. بهاگاوادگیتا (همان گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۵۸۶

۲. همان، ۵۸۷

۳. همان، ۴۳۲

۴. همان، ۳۵۱

۵. سپاس آن عدمی را که هست ما بریود / ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود (مولوی)

۶. همان، ۶۳۵

آرجونا خطاب به کریشنا می‌گوید: «تو پدر آحاد متحرک و ساکن در این تجلی کامل کیهانی هستی...» (۴۳/۱۱)^۱

شاید وجود نقش پدر برای کریشنا در بهاگاوادگیتا، انگیزه دل‌وروکیو برای کشیدن دست‌های او در بالای تابلوی تعمید مسیح باشد.

کریشنا مانند مسیح، نجات‌دهنده است:
به منظور نجات پرهیزکاران و نابودی بی‌ایمانان و همچنین برای برقراری مجدد اصول دین در هر عصر شخصاً ظهور می‌کنم (۸/۴).^۲

عیسی در انجیل می‌گوید:
به درستی هر آنکو به یکی از این اطفال کاسه آب سردی به جهت آشامیدن عطا نماید به اسم شاگردی من به شما می‌گویم که به هیچ وجه اجر خود را ضایع نخواهد ساخت (متی، باب ۱۰، آیه ۴۲).^۳
در آن سو کریشنا می‌گوید:

اگر کسی با عشق و عبودیت یک‌برگ، یک گل، میوه یا آب به من تقدیم نماید، من آن را خواهم پذیرفت (۲۶/۹).^۴

به مانند پیام در قلب بودن مسیح (در نقاشی شام آخر)، در بهاگاوادگیتا نیز با پیامی همسان روبرو هستیم:

من که در قلبشان ساکن می‌باشم، برای نشان دادن لطف و رحمت خاص خود به آنان، تمامی ظلمت حاصل از جهل را، از طریق چراغ فروزان دانش، از روح آن‌ها می‌زدایم (۱۱/۱۰).^۵

ای آرجونا، من آن روح متعال هستم که در قلب تمام موجودات زنده جای دارد. من آغاز، میانه و پایان همه موجودات هستم (۲۰/۱۰).^۶

۱. همان، ۵۴۵

همچنین بنگرید به اشلوکای (۱۷/۹)، ص ۴۴۴

۲. همان، ۲۱۳

۳. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۲۲ و ۲۳

۴. بهاگاوادگیتا (همان گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۴۵۲

۵. همان، ۴۸۳

۶. همان، ۴۹۳

جای می گیرد، و ورژنی دیگر از روح القدس، و پیام خدایی دیگر را می نماید. اما یورش بردن و شکارگری (مرگ آفرینی) کلاغ نیز پیامی از بهاگاوادگیتا در خود دارد: من [کریشنا] مرگ، آن بلعنده همه چیز هستم، و همچنین اصل مولد هرآنچه به وجود خواهد آمد... (۳۴/۱۰).^۱

اثرگذاری و ویژه بودن این اشلوکا است که در چنان جای برجسته ای قرارش می دهد، که دل و روکیو آن را به شکل نماد کلاغ، به عنوان نشانی از کریشنا نمایش دهد.

اکنون باید این گمان را نیز پیش چشم آوریم که شاید مونالیزا، کتاب بهاگاوادگیتا را زیر دستان خود نگاه داشته است.

آیا دل و روکیو و یا داوینچی به کریشنا باور داشته و او را می پرستیده اند؟ تابلوی قدیس یحیی تعمیددهنده این گمان را برمی انگیزد. موی جعددار از ویژگی های ظاهری کریشنا نیز به شمار می رود.

در صحنه نبرد (جایی که شری کریشنا از سر دوستی در کنار آرجونا حضور داشت)، **موهای رقصان** خداوند کریشنا به دلیل غبار برخاسته از سم اسبان،

۱. بهاگاوادگیتا (همان گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۵۰۴

در اشلوکای ۱۸/۱۳ گفته می شود: «... او [روح متعال] در قلب همه قرار دارد.»^۱ و در اشلوکای ۲۱/۷ می خوانیم: «من [کریشنا] به صورت روح متعال در قلب همه می باشم...»^۲

من [کریشنا] در قلب همه قرار دارم و از من به یاد آوردن، دانش و فراموشی حاصل می شود. هدف تمام وداها شناخت من است. به راستی که من گردآورنده ودانتا و داننده وداها هستم (۱۵/۱۵).^۳

ای آرجونا، خداوند متعال در قلب همه موجودات قرار دارد و حرکت تمامی آن ها را که بر خودرویی ساخته شده از انرژی مادی قرار دارند، هدایت می کند (۶۲/۱۸).^۴

یک همسانی بسیار دیدنی، میان تابلویی از لئوناردو، با اشلوکایی در کتاب بهاگاواتام^۵، که دنباله و کامل کننده بهاگاوادگیتا به شمار می رود، به چشم می خورد: مادران، پس از درآغوش کشیدن پسرشان [کریشنا]، او را روی دامن خویش نشانند... (۲۹/۱۱).^۶

این صحنه ای است از رفتن به پیشواز کریشنا، در ورود به شهر دوارکا. نکته این است که کریشنا در این جا بزرگسال است؛ و این صحنه مریم را نشسته بر پای مادرش، در تابلوهای باکره و کودک با قدیس حنا... به یاد می آورد.

کلاغ

در تابلوی تعمید مسیح دل و روکیو، در پشت تصویر، کلاغی را در حال یورش به سوی درختی، و به گمان به سوی شکاری بر شاخه یا در آشیانه، به ایماژ درآورده است. سیاهی کلاغ به تیرگی آن دست ها اشاره می کند. همچنین زاغ در برابر کبوتر سپید

۱. همان، ۶۱۲

۲. همان، ۳۶۹

۳. همان، ۶۷۷

۴. همان، ۷۸۲

5. Srimad Bhagavatam (Bhagavata Purana)

۶. شریماد بهاگاواتام، جزء اول «آفرینش»، جلد دوم، کریشنا - دواپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۴، ص ۶۲۱ و ۶۲۲

خاکستری شده بود... (۳۴/۹).^۱

هرچند در برابر نباید از ذهن دور داشت، داشتن موی بلند در آن روزگار نسبت به امروز عادی بوده است.

پوست یحیی نیز تیره است، هرچند نه خاکستری و آبی، بلکه گندم‌گون. اشاره یحیی به سوی آسمان که می‌تواند به معنای آن باشد که «خدا من هستم» نیز این گمان را برمی‌کشد که او کریشنا است. اما نشانه‌های بیشتری نیز هست.

یحیی تعمیددهنده و باکوس

باکوس^۲ و قدیس یحیی تعمیددهنده، همسان هم هستند. موی یک‌شکل دارند، هر دو نیمه‌برهنه‌اند، پوست پلنگی بر خود پیچیده‌اند، و به‌مانند هم به‌بالا اشاره می‌کنند. دشوار می‌توان پذیرفت این همسان‌سازی لئوناردو دارای پیام نباشد. دانستن یک نکته رهگشا است؛ دیونیزوس^۳ که همسان یونانی باکوس رومی است دارای همانندی‌هایی با کریشنا است.

هر دو از زنی میرا زاده می‌شوند.^۴ دیونیزوس نوزاد را در صندوقی نهاده و به

۱. شریما د بهاگواتام، جلدیکم، کریشنا-دوایاپانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۰، ص ۵۱۵

۲. تابلوی باکوس در بخش سوم واکاوی می‌شود.

3. Dionysus

۴. «دیونیزوس تنها خدای المپی است که از زنی میرا زاده می‌شود.» جان پینت سنت، اساطیر یونان، برگردان محمدحسین باجلان فرخی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۰، ص ۸۲

دریا می‌افکنند^۱، در آن سو کریشنا نوزاد در سبزی گذاشته شده و پدرش او را از رود می‌گذرانند^۲. در ماجراهایی به‌هر دو لباس دخترانه پوشانده می‌شود. در نام دیونیزوس، واژه «ژئوس» به چشم می‌خورد^۳؛ «خدای خدایان بودن» ژئوس با «خدای یکتا بودن» کریشنا سنجیدنی است. دیونیزوس آریادنه را نجات داده و با او ازدواج می‌کند؛ در آن سو کریشنا به گونه‌ای همین کار را در مورد شانزده هزار و صد دختر اسیر شده انجام می‌دهد^۴.

از همه مهم‌تر رقص کریشنا با دختران گاوچران است^۵، که هرچند نه به آسانی می‌توان آن را با ارجی‌های جشنواره‌های دیونیزوس و باکوس همانند دانست. سکس در کانون آیین دیونیزوسی جای می‌گیرد، و کریشنا در ستیز با رابطه جنسی نیست و جایگاه آن را برمی‌کشد.

من نیروی نیرومندان، عاری از شهوت و خواسته هستم. ای سرور بهاراتاها [آرجونا]!، من آن رابطه جنسی هستم که مغایر با اصول دینی نیست (۱۱/۷).^۶ در بهاگواتام در ورود کریشنا به شهر دوارکا می‌خوانیم:

در همان زمان، صدها نفر از روسپیان مشهور سوار بر وسایل نقلیه مختلف، حرکت خود را آغاز نمودند. آن‌ها همگی مشتاق ملاقات خداوند بودند و چهره‌های زیبایشان با گوشواره‌های درخشان مزین شده بود، این امر زیبایی پیشانی آنان را افزون می‌ساخت (۱۹/۱۱).^۷

این موضوع با روسپی‌گری آیینی کیش دیونیزوسی سنجیدنی است.^۸

۱. همان، ۸۵

۲. ورونیکا ایونس، اساطیر هند، برگردان محمدحسین باجلان فرخی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۰، ص ۹۹ و ۱۰۲

۳. جان پینت سنت، اساطیر یونان، برگردان محمدحسین باجلان فرخی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۰، ص ۸۵؛ «دیونیزوس دربردارنده نام ژئوس و شاید به معنی فرزند ژئوس و ژئوس در واقع پدر و مادر او است.»

۴. ورونیکا ایونس، اساطیر هند، برگردان محمدحسین باجلان فرخی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۰، ص ۱۱۵ و ۱۱۷

۵. بنگرید به همان، ۱۰۷ و ۱۰۸

۶. بهاگوادگیتا (همان گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۳۵۴

۷. شریما د بهاگواتام، جزء اول «آفرینش»، جلد دوم، کریشنا - دوایاپانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۴؛ ص ۶۰۸ (با جایگزینی یک واژه هم‌معنی)

۸. همچنین بنگرید به همان، اشلوکای ۳۰/۱۱، ص ۶۲۲ (شماره‌همسران، بیش از ۱۶۱۰۰ که منظور ۱۶۱۰۸ نفر است.) در ادامه، در واکاوی تابلوی باکوس، به پیام پشت همسان‌گری کریشنا و باکوس خواهیم پرداخت.

در این جا نکته‌ای برجسته نهفته است. باید فرق میان این دو را روشن کرد: آیا آموزهٔ درذات بودن (که در پیوند با نیست گرای است)، دست چینی از رهنمون‌های بهاگوا دگیتا بوده که ازسوی لئوناردو پذیرفته و برجسته شده، و اصل برای او کریشنا و آن کتاب است؛ و یا آن که اندیشهٔ نیست گرای، در کانون ذهن او می‌درخشیده و ارزش بهاگوا دگیتا به‌شوند همسویی با آن دیدگاه بوده است؟ در ادامه اشاره‌های فراوانی به بهاگوا دگیتا و کریشنا در نقاشی‌های داوینچی خواهیم دید، اما گویی همه آن‌ها بیشتر نشانه‌هایی هستند که بنا است در فرجام ما را به پیام بنیادی «نجات‌دهنده تعمیددهنده است.» برسانند.

می‌توان چنین پنداشت روی آوردن به کریشنا به‌شوند آموزش‌های ویژه‌ای از بهاگوا دگیتا و همخوانی آن با اندیشهٔ «رستگاری از راه نبودن» است؛ و اگر اشاره‌هایی به کریشنا رفته، نه برای خود او (پرستش او)، بلکه به‌سبب گفته‌ها و آموزه‌های او در بهاگوا دگیتا است (هرچند در بخش سوم به برداشت وارون هم می‌پردازیم).

اگر بپذیریم اصل برای داوینچی، پیام «رستگاری از راه نبودن» است، درمی‌یابیم گروهش به این پیام ساده، برای او از کتابی به برجستگی و پُرباری بهاگوا دگیتا نیز بالاتر می‌رود. بنابراین می‌توان انگاشت دانشی ژرف و ارزنده پشت پیام نیست گرای، یعنی «نجات‌دهنده، تعمیددهنده است» یا «راه رهایی، نیستی است» نهفته است.

در بخش سوم کتاب به واکاوی چستی و چگونگی رهایی بخشی نیست گرای خواهیم پرداخت. اما در ادامهٔ این بخش باز هم روند نشانه‌گذاری‌های داوینچی در پیوند با بهاگوا دگیتا را پی می‌گیریم.

بانو با یک قاقم

شاید بسیاری با خود بگویند لئوناردو این تابلو را دیگر برای دل خود، یا دریافت درآمد، و یا تنها برای به‌تصویر کشیدن زیبایی کشیده، و در آن دست به نشانه‌گذاری نزده است. گرچه همه این موردها می‌باید انگیزه‌هایی درخور به‌شمار روند، اما پیام‌های مهمی در این تابلو به‌چشم می‌خورد. درواقع تابلوی بانو با یک قاقم^۱ ممکن است پیوندگاه دو نمادگان یحیی و کریشنایی، و نیز تأییدکننده‌ای باشد که روی

1. Lady with an Ermine

دستهٔ صندلی مونا لیزا کتاب قرآن جای گرفته است.

سرنخ نخستین در آن جا است که نام فامیل **چچیلیا** (Cecilia)، دختر در تابلو، **گالرانی** (Gallerani) است که با نام ایتالیایی قاقم (Erminello)، اندکی همسان و هم‌آوا، و دارای واج‌های مشترک به‌هم‌ریخته است (۶ واج از ۹ واج). البته می‌باید بسیاری واژه‌های ایتالیایی بدین‌فرم باشند و بی‌گمان واژه‌هایی همسان‌تر برای هرکدام از این دو یافت می‌گردد. اما داوینچی در کشیدن پرت‌های دیگر از زنی به نام **جینورا دِ بنچی** (Benci`de Ginevra)، نیز همین کار را کرده است. درخت پشت سر زن در آن تابلو، که در ادامه به واکاوی آن خواهیم پرداخت، اُرس است که نام آن در ایتالیایی، **جینپرو** (ginepro) با **جینورا** (نام زن) همسانی دارد. البته در آن مورد هم‌آوایی و ترتیب واج‌های یکسان و هم‌صدا بیشتر است.

زمینه‌ساز این ایده که باید پیامی در کشیده‌شدن قاقم نهفته باشد، کشفی ازسوی **پاسکال کوت**^۱ است. نخست به‌نظر می‌رسد قاقم باید حیوان خانگی چچیلیا باشد، اما آن کشف نشان می‌دهد جانور نخست در تابلو نبوده و سپس بدان افزون گشته است. این پدیده این گمان را برمی‌کشد که لئوناردو با این کار هدفی را دنبال کرده است. کشیدگی همانند اندام چچیلیا و قاقم می‌تواند انگیزه‌ای زیبایی‌شناسانه برای انجام این کار قلمداد گردد، اما موضوع واج‌های مشترک نام‌ها، دریچه‌ای به نشانه‌ها می‌گشاید؛ و معنادار بودن همسانی نام‌ها خود می‌تواند به‌معنی به‌کاررفتن آن ازسوی داوینچی به‌عنوان یک نشانه به‌شمار رود.

پیش‌تر از پدیدهٔ بی‌هم‌نامی یحیی و خدا در کتاب قرآن سخن رفت. اگر همسانی نام‌ها را نشانهٔ هم‌نامی، که نمودی وارون از بی‌هم‌نامی است، بدانیم؛ با دوباره پیش کشیدن موضوع مسیح بودن یحیی روبرو هستیم. این چنین داوینچی سرنخی داده است تا گمان درباره کتاب مونا لیزا به یقین بدل گشته، و یک کتاب آسمانی را در جای تأییدکنندهٔ گفته خود نشاند. اما زنجیره نشانه‌ها ادامه می‌یابد و به‌گردنبد چچیلیا گالرانی می‌رسد.

پیش‌تر دیدیم لئوناردو در دو تابلوی قدیس یحیی...، و باکوس؛ همراه با خداپنداری یحیی، او را با کریشنا پیوند می‌دهد. آیا نشانه‌ای از کریشنا را در این تابلو نیز می‌توان یافت؟ باید دید چه همانندی‌ای با متن بهاگوا دگیتا پیدا می‌شود.

1. Pascal Cotte

ستایش مغان (۱۴۸۱)

ستایش مغان

در این تابلو که بی‌گمان بیشترین نشانه‌ها و پیام‌ها را، همچون کتابی در خود دارد؛ در صحنه‌ای که به خواب می‌ماند، سه مغ یا خردمند با پیشکش‌هایی که برای مسیح تازه زاده‌شده آورده‌اند به تصویر کشیده شده‌اند. مآجرای اصلی این تابلو در برابر یک درخت خرنوب (درخت جلویی) روی می‌دهد. دو نوجوان در دوسوی درخت جای گرفته‌اند. نوجوان سوی راست درخت به بالا اشاره می‌کند، و آن دیگری دو کف دست را به گونه‌ای نامعمول رو به زمین گرفته‌است و به زمین می‌نگرد. کار شگفت این فرد ما را به اندیشه وامی‌دارد. اما اگر در چهارچوب یافته‌های پیشین، یعنی جفت‌نشانه‌های یحیی و عیسی، و یحیی و کریشنا به‌واری پردازیم، شوند روشنی برای کار این دو نوجوان خواهیم یافت.

اگر گردن‌بند چچیلیا را از مروارید سیاه بدانیم، می‌تواند به تمثیلی جالب در کتاب بهاگوادگیتا اشاره داشته باشد: ای فاتح ثروت [آرجونا]، هیچ حقیقتی برتر از من نیست. همه‌چیز بر من تکیه دارد، همچون مرواریدهایی بر ریسمان (۷/۷)^۱. گفتنی‌است اشلوکایی که در آن کریشنا خود را «طعم‌آب» معرفی می‌کند، درست پس از این اشلوکا آمده‌است. ازسویی نباید فراموش کرد مروارید با رنگ‌سپید شناخته می‌شود، و سیاه‌بودن آن را می‌توان اشاره به تیره‌فامی پوست کریشنا به‌شمار آورد.

اندک‌بودن همسانی نام‌خانوادگی دختر و قاقم، این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا به‌راستی لئوناردو تنها به‌همین دلیل (همسانی نام)، یک‌سمور را به تابلو افزوده‌است؟ نباید فراموش کرد سمور جانوری در پیوند با آب است، پس شاید انگیزه دیگر داوینچی باز هم اشاره به نماد آب باشد.

بانو با یک قاقم (۱۴۹۱-۱۴۸۹)

1. Adoration of the Magi

زیر دستان نوجوانِ سمت‌چپ، ریشه‌های بیرون‌زده از خاکِ پای درخت به چشم می‌خورد، و در زیرِ زمینی که او بدان می‌نگرد باید ریشه‌های درخت پراکنده شده باشد. ریشه آب را جذب کرده و از راه آوندها به بالاترین شاخه‌های درخت می‌رساند. اشارهٔ نوجوان سمت‌راست به بالا می‌تواند بیانگر همین پدیده باشد. اشارهٔ هم‌زمان به خدا یا آسمان، و آبِ بالارفته از آوندها؛ درست همخوان است با اندیشهٔ خدا (مسیح) دانستن یحیی (ارزندگی تعمید و نماد آب). این اشاره به بالا در تابلوی قدیس یحیی تعمیددهنده نیز به دست خود یحیی باز آمده است.

اما حالت دستان نوجوان سوی‌چپ چه پیامی در خود دارد؟ اگر در زیر دستان او آتشی را بینگاریم به ایماژی آشنا خواهیم رسید. او گویی دستانش را بر روی شعله گرم می‌کند. اما چنان‌که گفتیم در آن پایین در ریشه‌ها آب جریان دارد، پس چرا باید با آب به مانند آتش برخورد شود؟ پاسخ در انجیل است. مردم به بیابان و کنارهٔ رود اردن رفته‌اند برای گرفتن غسل تعمید از یحیی پسر زکریا. یحیی سخنانی می‌گوید:

پس بیارید ثمراتی که شایسته توبه باشد و در دل خود شروع به گفتن ننمایید که

ما را پدر ابراهیم است زیرا که به شما می‌گوییم که خدا قادر است بر آن که برخیزاند از این سنگ‌ها فرزندان از برای ابراهیم - و الحال تبر بر بیخ درختان گذاشته شده است و هر درختی که ثمر نیکو نیارد بریده و به آتش افکنده خواهد شد (لوقا، باب ۳، آیه‌های ۸ و ۹).^۱

در تابلو درخت‌خرونب بر سنگی بزرگ سربرافراشته است، همان گونه که در آیه آمده که خدا می‌تواند فرزندان ابراهیم را از سنگ برخیزاند. زنی در سوی‌راستِ نوجوانِ سمت‌راست درخت (چهره دوم پس از او)، دست بر تخته‌سنگی گذاشته است که این کار او تأکیدی است بر اهمیت و سوز بودن سنگ.

دست زن بسیار بزرگ و از ریخت افتاده کشیده شده تا جلب توجه کند. رنگ و بافت این سنگ در زیر درخت هم تکرار شده، و گویی صخره‌ای یک‌تکه است.

همسو با آیه، روئیدن درخت بر سنگ، به معنی زادن دشوار فرزندی است از نسل ابراهیم، که منظور زاده شدن خود یحیی است که در دوره پیری مادر و پدرش به گونه‌ای معجزه‌آسا به دنیا می‌آید. پس درخت نماد یحیی است.

۱. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل‌خان همدانی، ویلیام گیلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۱۲۳

برپایه آیه بعدی، اشاره به آتش، نشان دهنده به بار نیاوردن ثمر نیکو است؛ زیرا ریشه‌های گویی در آتش درخت در تابلو، بر اساس آیه، نشان به آتش/افکنده شدن درخت (به دلیل ثمر نیکو نیاوردن) است. به نظر می‌رسد درون‌مایه آیه دوم وارون آیه پیشین است، و انگار گفته می‌شود یحیی ثمری دربر نیاورده؛ اما در انجیل در ادامه می‌خوانیم:

در اثنائی که مردم در انتظار می‌بودند و هریک در دل‌های خود تصور می‌نمودند درباره یحیی که آیا این مسیح باشد - یحیی همگی را به این خطاب مخاطب نموده که من شما را غسل به آب می‌دهم اما آید کسی که قوی‌تر است از من و من نیستم قابل آن که بند نعلینش را گشایم؛ آن است که شما را به روح القدس و آتش، غسل خواهد داد (لوقا، باب ۳، آیه‌های ۱۵ و ۱۶).^۱

لئوناردو در نقاشی خود، آب ریشه‌های درخت را با آتش یکی گرفته، که این پدیده یادآور غسل با آتش (آمیختن آب و آتش) مسیح است.

درخت نماد یحیی است؛ و آتش به جای آب در ریشه‌ها، نشان عیسی. لئوناردو این چنین نشان می‌دهد عیسی کار یحیی را بی‌ثمر کرده است (در آتش/افکنده شدن درخت)، و رستگاری راستین را به راهی دیگر برده است. البته از یاد نبریم، منظور یحیای نمادین (تعمید) است، نه تاریخی.

گفتنی است آیه «غسل با آتش» تنها هفت آیه پس از آیه «آتش گرفتن درخت بی‌ثمر» آمده است؛ و این موضوع پیوند دادن این دو آیه را پذیرفتنی‌تر می‌کند.

تاکنون دانسته‌ایم داوینچی بیشترین بهره را از نشانه‌ها می‌برد. به مانند بررسی تابلوی پیشین، می‌توانیم به دنبال نقش کریشنا که گویا در نشانه‌گذاری‌های داوینچی، با شخصیت یحیی پیوند خورده است، بگردیم. پس باید در پی درختی در بهاگاوادگیتا باشیم. چنین درختی در آن کتاب یافت می‌شود و نقشی برجسته نیز دارد.

کریشنا می‌گوید: در میان تمام درختان من درخت بانیان^۲ [هستم] ...
 ۳. (۲۶/۱۰)

۱. همان، ۱۲۳ و ۱۲۴

2. Banyan

۳. بهاگاوادگیتا (همان گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۴۹۸

در جای دیگر:

شخصیت اعلای خداوند فرمود: گفته شده درخت بانیان جاودانی وجود دارد که ریشه‌هایش روبه بالا، شاخه‌هایش روبه پایین و برگ‌هایش سروده‌های ودایی است. کسی که این درخت را بشناسد داننده و داهاست (۱/۱۵).^۱

شاخه‌های این درخت که با سه گونه طبیعت مادی تغذیه می‌شود روبه پایین و روبه بالا گسترده می‌شود. شاخه‌های کوچک آن اشیای جلب‌کننده حواس هستند. این درخت ریشه‌های رشدکننده روبه پایین نیز دارد که متصل به اعمال ثمرجویانه جامعه بشری‌اند (۲/۱۵).^۲

شکل واقعی این درخت را نمی‌توان در این جهان رؤیت کرد. هیچ کس قادر نیست درک نماید که کجا پایان می‌یابد، از کجا آغاز می‌گردد، و پایه‌اش کجا قرار دارد. اما انسان باید با عزم راسخ و سلاح عدم دلبستگی به قطع این درخت که عمیقاً ریشه دوانده است مبادرت ورزد. سپس باید در جستجوی مکانی باشد که پس از رسیدن به آن دیگر بازگشتی از آن نیست، و آن جا به شخصیت متعال خداوند که همه چیز از او آغاز شده و از زمان‌های بسیار کهن در او جای داشته تسلیم شود (۳/۱۵).^۳

فراخواندن به قطع درخت بانیان^۴ در این اشلوکا، با تبری که در انجیل (لوقا، ۹/۳) بر بیخ درختان گذاشته شده است، همخوان می‌باشد. اما همچنین در همین فصل پانزدهم از کتاب بهاگاوادگیتا، کریشنا خود را آتش می‌خواند:

در بدن کلیه موجودات زنده، من آتش هضم‌کننده‌ام و از طریق پیوستن به هوای درون‌رونده و بیرون‌رونده زندگی است که هضم چهارنوع خوراک را میسر می‌سازم (۱۴/۱۵).^۵

و درست پس از این اشلوکا به موضوع همسان با نکته برجسته شام‌آخر، یعنی درقلب بودن خدا یا مسیح، اشاره شده است.^۶

۱. همان، ۶۵۹

۲. همان، ۶۶۱

۳. همان، ۶۶۳

۴. در واکاوی تابلوی باکوس در بخش سوم، از درخت بانیان، و قطع آن سخن خواهدرفت.

۵. همان، ۶۷۶

۶. همان، ۶۷۷

من در قلب همه قرار دارم و از من به یادآوردن، دانش و فراموشی حاصل می‌شود. هدف تمام وادها شناخت من است. به راستی که من گردآورنده ودانتا و داننده وادها هستم (۱۵/۱۵).

حتی هضم‌کنندگی در این اشلوکا، به گمان نقشی در زنجیره نشانه‌ها دارد و ما را به تابلوی جینورا دِ بنچی^۱ راه می‌برد که لئوناردو آن را پیش از ستایش مغان کشیده است.

جینورا دِ بنچی (۱۴۷۸-۱۴۷۴)

جینورا دِ بنچی

چنان‌که گفته شد لئوناردو پشت سر جینورا درخت اُرس را که با نام او هم‌آوا (Ginevra, ginepro) است نقاشی می‌کند. لئوناردو با این کار، افزون بر اشاره به هم‌نامی (بی‌هم‌نامی خدا و یحیی)، درخت اُرس را برجسته می‌کند. جینورا تازه عروس است و گمان می‌رود مناسبت کشیدن پرتره او، همین موضوع باشد.^۲ اما از سوی دیگر جامه کرم‌سپید زیرین او که گریانش از زیر گریبان جامه قهوه‌ای رویی پیدا است، ممکن است نشان بارداری در آن روزگار باشد. اگر جینورا باردار بوده پس یعنی تاریخ نقاشی آن به زمان کشیدن ستایش مغان نزدیک‌تر است، زیرا جینورا هفت سال پیش از آن که لئوناردو آغاز به کشیدن ستایش مغان کند،

1. Ginevra de' Benci

۲. ریچارد مولبرگر، لئوناردو چگونه لئوناردو شد؟، برگردان مژگان رضانیا، نشر نی، تهران ۱۳۸۷، ص ۱۶

ازدواج کرده‌است. زمان ویرایش این تابلو و اندیشیدن به طرح ستایش مغان، باید در نزدیکی هم و چه‌بسا در یک‌هنگام بوده‌باشد. لئوناردو تابلوی نیمه‌کاره ستایش... را به پدر جینورا می‌سپارد؛^۱ این موضوع نشان می‌دهد لئوناردو می‌توانسته ارتباطی هم‌زمان با هر دو تابلو داشته باشد. ممکن است این نزدیکی زمانی، سبب وجود نشانه‌هایی همسان در هر دو تابلو باشد.

دوجامه‌بودن (زیری و رویی) جینورا، پلی میان پرتره او و درون‌مایه تابلوی ستایش... می‌زند.

اکنون باز نگاهی به انجیل و دو آیه پسرین آیه «تبر بر بن درختان...» می‌اندازیم: ... و هر درختی که ثمر نیکو نیارد بریده و به آتش افکنده خواهدشد. و طوائف پرسیدندش و گفتند که پس ما را چه باید کرد - آن‌ها را جواب داده گفت کسی که دوجامه دارد آن کس را که ندارد شریک سازد و آن کس که نان دارد هم چنین بایدش کردن (لوقا، باب ۳، آیه‌های ۹ تا ۱۱).^۲

و پنجمین آیه پس‌ازاین همان است که در آن یحیی از غسل با آتش می‌گوید. یعنی آیه «دو جامه...» میان آیه‌های «تبر بر بُن» و «غسل با آتش» جای گرفته‌است. این چنین داوینچی با کنارهم نهادن نشانه‌های درخت و دو جامه در پرتره جینورا، ذهن ما را بر درستی گمان‌ها درباره درخت‌خروب تابلوی ستایش مغان، و آیه‌های در پیوند با نشانه‌های پیرامون آن استوار می‌کند؛ همان‌گونه که از پرتره بانو با یک قاقم برای درست‌دانستن گمانه‌ها درباره تابلوهای مونا لیزا و قدیس یحیی تعمیددهنده بهره جسته بود.

ازسویی اشاره به صدقه «نان» به عنوان یک‌خوردنی، در کنار دوجامه در آیه «دوجامه»، یادآوری است بر اشلوکایی که از بهاگاوادگیتا آوردیم، و در آن کریشنا خود را «آتش هضم‌کننده» می‌خواند.

کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین

نشانه‌گذاری دیگر در پشت تابلو است. در نقاشی کارت‌پستالی پشت تابلو، بر نواری که دور شاخه‌های نخل و بو، و شاخه اُرس که با آن دوتای دیگر در میان گرفته

۱. همان، ۲۱

۲. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل‌خان همدانی، ویلیام گیلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۱۲۳

شده است، به لاتین نوشته شده «زیبایی، زیور عفت است»^۱. اما پیام نه در این نوشته که در شاخه اُرس نهفته است. رشد این درخت در گذر زمان بسیار اندک است، پس با این که کوچک تر از درخت های دیگر - از جمله نخل و بو - است (همان گونه که این کوچک تربودن در نقاشی کارت پستالی داوینچی به چشم می خورد)، سنش از هر دوی آن ها بیشتر می باشد. یعنی با آن که کوچک تر می نماید، بزرگ تر است. این یادآور آیه ای رازآمیز از انجیل است که با وصفی از خدا نزد هندوان و باورمندان به کریشنا همانند است.

نقاشی پشت تابلوی چوبی پرتره جینورا د بنچی

در بهاگوادگیتا می خوانیم:

چون متعال، و در ورای موجوداتِ خطا پذیر، و خطانا پذیرم؛ و چون من بزرگ ترین هستم، هم در جهان و هم در وداها به عنوان آن شخص متعال تجلیل و ستایش می شوم (۱۸/۱۵)^۲.

1. Virtutem forma decorat

ریچارد مولبرگر، لئوناردو چگونه لئوناردو شد؟، برگردان مژگان رضانیا، نشر نی، تهران ۱۳۸۷، ص ۱۶
 ۲. بهاگوادگیتا (همان گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۶۸۰

انسان بایستی بر شخصیت متعال به عنوان دانای مطلق، قدیم ازلی، حکمران نهایی، کوچک تر از کوچک ترین، حافظ همه کائنات، ورای همه ادراکات مادی و وجود تصورناشدنی ای که همواره یک شخص است تمرکز نماید. او همچون خورشید درخشان، و شخصیت متعال و روحانیش در ورای این طبیعت مادی است (۹/۸)^۱.

در کتاب شوتاش و اتارا اوپانیساد گفته می شود:

هیچ حقیقتی بالاتر از آن شخص متعال [کریشنا] وجود ندارد، زیرا او در اوج تعالی است. او کوچک تر از کوچک ترین و بزرگ تر از بزرگ ترین است. او همچون درختی آرام و ساکت سربرافراشته است و آسمان روحانی را متور می سازد و همچون درختی که ریشه هایش را می گستراند، نیروهای خود را منتشر می کند (۹/۳)^۲.

پس می بینیم در این اشلوکا نه تنها به هم زمان کوچک تر و بزرگ تربودن، که با درخت ارس همخوان است، اشاره می شود؛ بلکه سخن از همانندی شخصیت خدا با درخت نیز می رود (.../او هم چون درختی آرام و ساکت.../). بدین سان پذیرفتنی است چنین اشلوکایی در ذهن لئوناردو، او را به پرداختن به نماد درخت ارس برانگیخته باشد^۳. از یاد نبریم آنچه در مورد هم آوایی اندک درباره نام های گالرانی و قاقم گفته شد؛ در مورد جینورا و جینیرو (درخت ارس)، دیگر اندک نیست، و این دو نام بسیار همسان هستند. این همسانی و هم نامی چنان که گفته شد یادآور یحیی در قرآن است، پس جای پای یحیی را هم دوباره در این تابلو می یابیم.

اما همواره مسیح نیز همراه با کریشنا و یحیی چهره می نماید. در این جا آن آیه رازآمیز از انجیل از زبان مسیح درباره یحیی گفته می شود، که جای او را در سه گانه لئوناردو پرمی کند. این آیه درباره کوچکتری و بزرگتری است، و گمان آشنایی

۱. همان، ۳۹۴

۲. همان، ۳۵۰؛ نقل از شرح بهاگوادگیتا

۳. شاید دور از ذهن است داوینچی توانسته باشد به چنان دانش گسترده ای از کتاب های هندوان دست یابد، که کتابی فرعی تر چون شوتاش و اتارا اوپانیساد را نیز خوانده باشد. در این صورت ممکن است او یا هم اندیشانش - به گمان در گذر نسل ها - این دانسته ها را با پرسش از برهمنان و یوگی ها به دست آورده باشند، و نه به گونه ای مستقیم از خواندن کتاب ها. میانجی انتقال این دانش را به گمان بالا باید در میان بازرگانان در رفت و آمد به هند جست، البته تا زمانی که امپراتوری عثمانی راه ها را نبسته است. پیدا است هند با داشتن طلا، ادویه و... سرزمینی مورد خواست برای بازرگانی بوده است، به گونه ای که انگیزه دسترسی به آن، به رسیدن به قاره آمریکا انجامید؛ آن هم از سوی کریستف کلمب و آمریکا و سپوچی ایتالیایی اصل. به این ها باید دانش کاوان احتمالی سفرکننده به هند را نیز افزود.

داوینچی با اشلوکای یادشده از کتاب هندوان را نیرو بخشیده، و معنای نمادینی را که برای درخت ارس یافتیم تأیید می‌کند.

به‌درستی که به شما می‌گویم که از اولاد زنان، **بزرگتری** از یحیی تعمیددهنده برنخاسته است لیکن آن کس که در ملکوت آسمان **کوچکتر** است بزرگ تر است از وی (متی، باب یازدهم، آیه ۱۱).^۱

از آن‌جا که سخن از یحیی است و عیسی از او (شش ماه) کم‌سال‌تر است، شاید منظور مسیح این باشد که با آن‌که از یحیی کوچک‌تر است (لوقا، باب ۱، آیه ۲۶)، اما از او جایگاه بالاتری دارد.

درجای دیگر هنگامی که عیسی از نزدیک شدن زمان دستگیری خویش آگهی می‌دهد، شاگردان به جانشینی او می‌اندیشند و این که کدام یک از آن‌ها از دیگران بزرگ‌تر است. مسیح از درون آنان آگاه می‌شود:

و در میان ایشان مباحثه شد که کدام یک از آن‌ها بزرگ‌تر است. و عیسی تصوّر قلب آن‌ها را یافته طفلی را گرفت و نزد خویش برپا نمود. و ایشان را گفت که هرکس که قبول کند این طفل را به اسم من، مرا قبول کند و آن کس که قبول کند مرا، قبول کند آن کس را که مرا فرستاده است، و آن کس که در میانه تمامی شما **کوچک‌تر** است همان است **بزرگ‌تر** (لوقا، باب نهم، آیه‌های ۴۶ تا ۴۸).^۲

در این آیه می‌بینیم آن‌گاه که سخن به خدا (...آن کس که مرا فرستاده است...) می‌رسد، سخن از بزرگ‌تر بودنِ کوچک‌تر به میان می‌آید. البته به‌هرروی به‌سادگی می‌توان پیام گفته مسیح را، برتر نشان دادنِ تلویحی کم‌سال‌ترین یا فروتن‌ترین (آن‌که به‌دنبال بزرگی نیست) حواری دانست؛ اما آنچه مهم است، به‌گمان از دید داوینچی، این سخن نامعمول با گفته کریشنا همخوانی دارد. در آیه‌های پیشین نیز اهمیتی ندارد اگر منظور مسیح، برتری او نسبت به یحیی باشد، زیرا برای داوینچی مسئله این است که این همسانی با کتاب هندوان، نمی‌تواند اتفاقی باشد؛ چه اشاره‌ای از سوی خود مسیح به شمار آید (با این پنداشت که روزگاری در هند بوده یا به هر روی پیوندی با آن فرهنگ داشته است)، و چه خدا یا هوشی برتر و فراگیر، این سخن را بر زبان او (مسیح) رانده باشد.

سه شاخه نخل، ارس و بو در تابلوی *جینرو* و سه‌خردمند در ستایش *مغان* می‌تواند نشانه‌ای از سه گانه مسیح/کریشنا/یحیی به‌شمار آید. همان‌گونه که گفته شد ارس نشان کریشنا است، و نخل یادآور ورود مسیح به اورشلیم و پیشوایی مردم از او با شاخه‌های نخل. بنابراین بورا باید نماد یحیی بشناسیم. برگ‌بو گیاهی دارویی است، و این چنین لئوناردو تعمید (یحیی)، یا نیست‌گرایی را رهاننده از درد و رنج می‌شناساند.

رنگ دست خدا

ستایش *مغان* و پرترة *جینرو* تنها و نخستین تابلوها نیستند که لئوناردو در آن‌ها به‌موضوع بزرگ‌تر/کوچک‌تر اشاره می‌کند. در تابلوی *تعمید مسیح*، نخستین نقاشی بررسی‌شده در کتاب؛ لئوناردو دست فرشته **کوچک** (سمت راست) را **بزرگ‌تر** از آن‌که باید کشیده است.

دست بزرگسال فرشته کودک با خطی راست از ساق او جدا گشته است. داوینچی بی‌گمان خط سایه را بهتر از این می‌توانست بکشد. از آن بالاتر، برای سایه‌دار شدن، باید ساق که زیر آستین است تیره می‌شد، نه بخش بیرونی.^۱

۱. چرا کودک نک انگشت‌ها را زیر آستین برده است؟ واژه آستین در ایتالیایی، manica، و در لاتین manika است. آیا این اشاره‌ای به نام پیامبر (یا فرزانه) گنوسی ایرانی - بابلی، مانی نقاش است؟ همچنین (mani) در ایتالیایی به معنی دست‌ها است؛ این در حالی است که نقش پررنگ دست‌ها را در نقاشی‌های لئوناردو می‌بینیم.

۱. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل‌خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۲۳

۲. همان، ۱۴۴

از آن هیچ کس نیست. هرچند نخستین چهره در سوی چپ دست را، که فردی است که سرش را پایین انداخته است، به سختی می‌توان صاحب دست شمرد. این دست درست به دست چپ حنا می‌ماند در تابلوی باکره و کودک با قدیس حنا و قدیس یحیی تعمیددهنده، که با نشانه رفتن به سوی آسمان پرسشی برمی‌انگیزد.

دست می‌تواند از آن فرد سمت چپ تصویر باشد، اما نسبت به اندازه سر، بسیار بزرگ، و از تن او کمی دور می‌نماید.

سستی انگشت اشاره به آن حالت دودلی می‌دهد. با سنجش میان آن با انگشت نوجوان کنار درخت، می‌توان به سستی گمان در این انگشت در برابر آن دیگری پی برد. اشاره این دست چه طرح‌کننده پرسشی باشد چه نه، درباره کیست؟ پنداشت نخست و بی‌درنگ، اشاره آن را به بالا، به مسیح نوزاد در کانون تابلو نسبت می‌دهد. اما اگر بپذیریم دست از آن هیچ کس نیست باید پرسید چرا در آن جا کشیده شده است؟ البته پاسخ می‌تواند این باشد که در این تابلوی نیمه‌کاره ممکن است آن دست به نادرست آن جا قرار گرفته، یا هنوز صاحب آن کشیده نشده باشد. اما چون می‌دانیم اشاره به بالا شگردی برای نشانه‌گذاری از سوی لئوناردو به شمار می‌رود، دور از ذهن نمی‌داریم شاید منظوری پشت آن نهفته باشد. از سوی دیگر آن گونه که در جستار پیشین دیدیم، این دست بی‌تن می‌تواند نشانه‌ای از عبارت قرآنی دست خدا به شمار رود.

چنان که دیده می‌شود، دست بزرگ فرشته، نسبت به ساق او تیره‌تر است. این پدیده افزون‌بر موضوع کوچتری و بزرگتری، اشاره‌ای هم به دستان تیره خداوند در بالای تابلو دارد. اما موضوع از این فراتر رفته و بار دیگر پای قرآن به میان کشیده می‌شود. در قرآن وارون روند معمول، گرچه به شکل استعاری دو صفت مادی به خدا نسبت داده می‌شود: رنگ خدا^۱ و دست خدا^۲.

در این جا لئوناردو این دو ویژگی را درهم آمیخته و به نمایش گذاشته است، و بدین سان می‌گوید: خدا کرشنا است. زیرا با کنار هم نهادن کتاب‌های آسمانی، گویی قرآن پرسش درباره رنگ خدا را پیش کشیده، و بهاگواتام پاسخ می‌دهد: به رنگ درخت تامالا (خاکستری‌آبی).

در این راستا نمونه‌ای دیگر از همسانی، رویدادی گفته شده در بهاگوادگیتا، با آیین محوری مسلمانان است.

آرجونا درجایی که ناگزیر می‌شود سلاح برهماسترا را برای خنثی کردن سلاح فعال‌شده دیگری به کارگیرد؛ رسمی آیینی انجام می‌دهد، بدین ترتیب که بر آب دست می‌زند و کرشنا را طواف می‌کند (بهاگواتام، فصل ۷، اشلوکای ۲۹)^۳.

دست زدن به آب یادآور وضوگرفتن در دین اسلام؛ و گردیدن دور کرشنا (خدا)، یادآور آیین حج و طواف کعبه (خانه خدا در باور مسلمانان) است. همچنین نباید تیره‌رنگی کعبه را که می‌تواند نشانه‌ای از سه‌چردگی کرشنا قلمداد گردد، از ذهن دور داشت.

آن دست، آن چهره

در واکاوی تابلوی ستایش‌مغان از اشاره دست نوجوان سمت راست درخت‌خرونب به سوی بالا سخن گفتیم. اما دستی دیگر با انگشتی روبه بالا در سوی چپ تابلو به چشم می‌خورد، که گویا مانند دست چاقودار نقاشی شام‌آخر،

۱. رنگ خداست، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ و ما او را پرستش می‌کنیم (۱۳۸/۲)، برگردان محی‌الدین الهی‌قمشه‌ای

۲. دست خداست بالای دست آن‌ها... (۱۰/۴۸)، برگردان محی‌الدین الهی‌قمشه‌ای

۳. شریما د بهاگواتام، جزء اول «آفرینش»، جلدیکم، کرشنا-دوایپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۰، ص ۳۷۱

تصویر شگفت دیگری نزدیک آن دست هست، که به سبب نزدیکی، می تواند در پیوند با آن باشد. این چهره شبیخ گون، از آن کسی است که گویی خم شده تا سر را از میان جمعیت به درآورد؛ و به بیرون تابلو، به سوی ما بنگرد. این سیمای کریشنا است. پرسش انگشت اشاره کنار چهره، این است: آیا او خدا است؟

نخست باید گفت این چهره با این که در آغاز، خام و ناتمام پیش چشم می آید؛ با نگاه پرسیجه کنارش (سوی راست)، که با شگفتی به آن می نگرد جایگاهی استوار می یابد.

اما ویژگی برجسته این چهره، سیاهی یا کبودی دور چشم است. اگرچه در تابلو سیاهی و سایه در نگاه همه چهره ها، مگر مادر و نوزاد، به چشم می خورد؛ اما روشنی آن سیمای شبیخ گون، تیرگی دور چشم را پررنگ تر می نماید. همچنین همان پرسیجه شگفت زده نیز چهره ای روشن دارد، اما سیاهی پیرامون چشمانش به آن اندازه نیست.

همین جا پرسشی پدید می آید: مگر کریشنا نباید سیه چرده باشد؟ اگر داوینچی در تابلوی قدیس یحیی تعمیددهنده نیز کریشنا را کشیده است، می بینیم در آن جا هم او سیه چرده نیست. بی گمان رنگ خاکستری برای پوست یحیی بسیار شگفت و غیرعادی می نمود، پس شاید گندم گون بودن پوست او را کافی دانسته باشد.

بنابراین می بینیم او بر رنگ خاکستری پوست پافشاری نمی کند. اما راه دیگر برای اشاره به کریشنا همین کبودی چشم است. در کتاب شریما د بهاگاواتام، که نوشتن آن هم به ویاسا^۱ نویسنده بهاگاوادگیتا منسوب است، می خوانیم:

کریشنا عزیزم، یاشودا^۲ طنابی را گرفت تا تو را ببندد هنگامی که تو خطایی را مرتکب شده بودی، و چشمان مضطرب تو پر از اشک شد و خط چشمانت را پاک نمود. و تو ترسیده بودی، گرچه شخصیت ترس از تو می ترسد. این منظر برایم گیج کننده است (کنتوی ۱، ۳۱/۸).^۳

گوینده این سخن کونتی، عمه کریشنا (مادر آرجونا) است که همان گونه که خود اشاره می کند، این رویداد یکتا و نامعمول برای او شگفت انگیز بوده است. او از امکان ترس خدا (یا خطای او)، گیج شده است. این صحنه ویژه و اندیشه برانگیز، با ایماژ خط چشم به هم ریخته کریشنا خردسال آمیخته است. پس سیمای کریشنا با دور چشمان سیاه و سرمه اندود، تصویری یکتا و فراموش نشدنی از او به دست می دهد؛ و پذیرفتنی است اگر داوینچی از آن ایماژ به عنوان نمادی از کریشنا بهره برد. البته آن رویداد به دوره کودکی کریشنا، و به هنگامی که ظرف های کره مادرش را شکسته، و محتوی آن را میان همبازی هایش و میمون های ورینداوان پخش کرده است، برمی گردد؛ ولی در تابلوی ستایش مغان او در سن نوجوانی است. باید دانست پیکر شناخته شده همیشگی کریشنا، پیکر یک نوجوان است.

دور نزدیک

نشانه دیگری در پیوند با کریشنا یافت می شود و آن اشاره ای دیگر به اشلوکایی از بهاگاوادگیتا، در پیوند با آن چهره است. آن دست و آن چهره یک راستا می سازند و درست در همان راستا کمی پایین تر و جلوتر از آن سیمای، دختر کوچکی، که گویی خم شده است تا سرش در راستای یادشده جای گیرد، گویا به مسیح می نگرد؛ اما با این که عیسای نوزاد در همان نزدیکی است، دختر دست را سایه بان چشمان کرده، گویی او بسیار دور است.

1. Vyasa

۲. مادر خوانده کریشنا

۳. همان، ۴۳۵

داوینچی زنجیره‌ای از نشانه‌ها را پیش‌روی گذاشته تا ما را بی‌گمان کند به جای درست نگریده‌ایم، یا بهتر است بگوییم با این نشانه‌ها خواسته جای درست آن‌چهره و آن‌دست را بنماید.

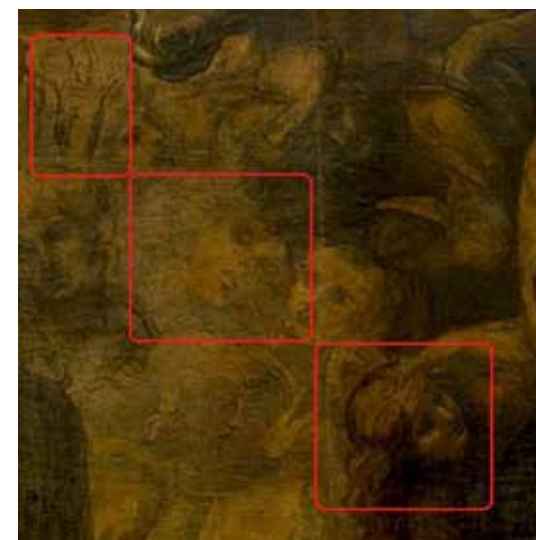
موی سر نوزاد

دیدنی آن‌که بهترین نشانه را در بهترین جای برای دیده‌شدن نهاده است، یعنی بر سر عیسی. نوزاد تنها بر سوی چپ سرش مو دارد. گویی موی طرف راست سر تراشیده شده است، به گونه‌ای که پیرامون گوش راست نیز حلقه‌های مو به چشم می‌خورد (انگار تنها روی سر، تراشیده شده). اما از کجا می‌دانیم داوینچی به دلیل نیمه‌کاره رها کردن تابلو، از کامل کردن موی سر نوزاد باز نمانده است؟! و آیا ممکن نیست این پدیده یک خطای چشمی باشد؟

پاسخ در حالت دست پیرمرد سوی راست مسیح (از دید ما) است، که او نیز به مانند دختر بچه دستش را گویی سایه‌بان چشمان نموده است (که این نیز همان اشاره اشلوکای دوری و نزدیکی را در خود دارد). اما با نگاهی درست‌تر درمی‌یابیم او در واقع دستش را روی سر گذاشته است، چون دارد به مدل موی مسیح می‌اندیشد. این چنین درمی‌یابیم چشمانمان درست دیده است و ایرادی در موی کودک به چشم می‌خورد.

پیرمرد با دست چپ به خود اشاره می‌کند. شاید با تردید و شگفتی می‌پرسد: «او هم مانند من تاس است؟»

در بهاگاوادگیتا می‌خوانیم:

حقیقت متعال در درون و برون تمام موجودات زنده، متحرک یا ساکن، وجود دارد. از آن‌جاکه او لطیف است، ورای قدرت ادراک و شناخت حواس مادی قرار دارد. اگرچه او بسیار بسیار دور است ولی به همه بسیار نزدیک نیز می‌باشد (۱۶/۱۳)¹.

۱. بهاگاوادگیتا (همان‌گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۶۱۰

ازسویی همان حالت سایه‌بانی دست، درست در روبرو و قرینه او است که ازسوی دختر تکرار شده است. این نیز اتفاقی نیست و تأکیدی است بر پیام‌دار بودن حالت یادشده. دختر نیز درست مانند پیرمرد، دست را در حالتی میان سایه‌بان کردن و برسرگذاشتن گرفته، پس او نیز به موی نوزاد می‌اندیشد؛ و با این دید سایه‌بان کردن دست برای بهتر دیدن و دقت کردن در مورد موی سر است.

اما بپندارید پیش از رسیدن به این یافته‌ها، به آن زن خدابانوماند در پشت تصویر که به سوی چپ تابلو اشاره می‌کند، توجه کرده بودیم.

در مسیر اشاره او در نگاه نخست چیز ویژه‌ای دیده نمی‌شود، پس درکل می‌توانیم منظور او را، «سوی چپ» به گونه فراگیر پیش چشم آوریم. باز این موضوع توجه ما را به طرف چپ سر نوزاد (از دید ما)، و همچنین سوی چپ تابلو و دخترکوچک (سایه‌بان دست) می‌کشاند. اما نیز می‌بینیم سیمای این دختر، با چهره شیخ‌گون و دست‌بی‌تن (با اشاره‌ای به بالا)، که هر دو شگفت و پرسش‌برانگیز هستند، درست در یک راستا است؛ و می‌رسیم به جایی که از آن آغاز کردیم.

نباید فراموش کرد هم‌راستایی سه چیز، خود با درون‌مایه تابلو و داستان سه‌مغ همخوان، و از این روی دارای پیام است. راهنمای مغ‌ها برای رسیدن به جای زادن مسیح، هم‌راستاشدن سه ستاره است، که این پدیده در همسویی کامل با هم‌راستایی دست، چهره، و دختر بچه است.

پس از این همه، نکته‌ای درخور نگرش درباره روش کار داوینچی به

ذهن می‌رسد. آیا او به‌راستی به گونه‌ای وسواسی، گراف کاری ننموده است؟ شاید، اما نباید فراموش کرد اگر این نشانه‌های کامل‌کننده نبود، ممکن بود از درستی رمزکاوی خود بی‌گمان نشویم. او یافتن زنجیره نشانه‌ها را وابسته به یک خط و مسیر نکرده است. کاری کرده اگر کسی با یک نشانه به ماجرا بو نبرد، با دریافتن سرنخی دیگر وارد بازی شود.

امضا

داوینچی در تابلوی ستایش‌مغان رمزهای دیگری نیز گذاشته، که به‌راستی شگفت‌انگیز است. یکی از آن‌ها با دیگر چیستان‌های او اندکی فرق دارد. او به گونه‌ای دیدنی، گویی زیر شاهکار پنهانی بی‌مانند خود، یعنی دستگاه رمزهایش امضایی هم می‌گذارد. اما به‌تلخی باید بپذیریم دست روزگار ما را از دیدن بی‌پرده آن امضا بی‌بهره ساخته، زیرا اصل دیوارنگاره لئوناردو به زمان ما نرسیده، و در همان دوران روی آن نقاشی دیگری کشیده شده است. اما به‌هرروی تماشای این امضای ایماژ، هرچند به گونه‌ای دست‌خورده و به‌هم‌ریخته؛ در کپی استادانه روبنس^۱ که از نقاشی داوینچی، نبرد انگیار^۲، کشیده است؛ می‌تواند با همیاری خیال، همچنان مو را بر تن بیننده راست کند.

لئوناردو به گمان گفته‌های بسیاری از حال و هوا و شخصیت خود در این امضاء گنجانده بوده است؛ اما ما اکنون می‌توانیم تنها سایه‌ای از آن‌ها را حدس بزنیم. او می‌خواهد احساس و خوی خویش را مستقیم برای ما آشکار کند.

سر رشته را از همان ایزدبانوی پشت‌تصویر و اشاره او به سوی چپ تابلو پی می‌گیریم. آیا سه‌گانه هم‌راستای دست، چهره و دخترک؛ تنها چیزهای نامعمولی هستند که می‌توانیم در سوی چپ تابلو بیابیم؟ با انداختن نگاهی کوچک می‌توان آن یک چیز دیگر را نیز پیدا کرد.

اسبی در سوی چپ دست بی‌تن، درست به ما می‌نگرد. حتی انگشت دست بی‌تن نیز با کمی خم شدن به چپ، می‌تواند نگاه را به سوی سر اسب بکشد. باید رازی در میان باشد.

1. Peter Paul Rubens

2. The Battle of Anghiari

در تابلو اسب‌های دیگری نیز دیده می‌شوند، اما به پیام‌کاوی آن‌ها در بخش سوم کتاب می‌پردازیم.

گویا تنها یک نکته در این تابلو یافت می‌شود. دو رخ اسبانی که سیمایشان به یکدیگر نزدیک شده‌است، در کنار هم یک چهره می‌سازند. می‌توانیم بی‌گمان باشیم در تابلوی اصلی می‌شد تشخیص داد که آن، چهره یک شیر است. هرچند به گمان در تابلوی اصلی نیز، هم‌چنان چهره شیر، با هنر لئوناردو در پنهان کردن و دوپهلوی نشان دادن، با نگاه نخست دیده نمی‌شد؛ و چه بسا تنها با رازگشایی از تابلوی ستایش مغان، و برانگیخته شدن توجه به اسب‌ها ممکن بود کسی آن‌را ببیند. به هرروی می‌توانیم بی‌گمان باشیم روبنس از وجود سیمای شیر باخبر نبوده، و بدین‌سان نتوانسته آن را خوب از آب درآورد.

و اما آیا ممکن نیست این چهره، تنها یک خطای دید باشد؟
چهار شوند پیدا می‌شود که تأیید می‌کند داوینچی به‌راستی یک سر شیر در

نبرد انگاری

با شناختی که از پیوستگی تابلوهای داوینچی داریم، به سراغ تابلوی نبرد انگاری می‌رویم.^۱ شاید نگاهی که اسب تابلوی ستایش مغان به بیرون از تابلو دوخته، خود راهنمایی باشد بر این که باید برای دریافتن پیام، از این تابلو بیرون رویم. گواهی که نبرد انگاری، جدای از ستایش مغان تنها نقاشی داوینچی است که در آن اسب به چشم می‌خورد، و نقش پررنگی نیز دارد.
نبرد انگاری، پیر پل روبنس، کپی از دیوارنگاره لئوناردو داوینچی

۱. در سوی راست و بالای تابلوی ستایش مغان، در چشم‌انداز پشت تصویر، منظره‌ای همسان با درگیری اسب‌سواران در نبرد انگاری به چشم می‌خورد.

صحنه کشته شدن پدر پراهلادا به دست نرسیمها، معبد تریمولانا راپانا

زروان (طرح از داوینچی نیست.)

آنجا کشیده است. از آن روی که در اساس کشیده شدن این نقاشی از سوی لئوناردو بر دیوار سالنی از کاخ وگیوی^۱ فلورانس مورد تردید پژوهشگران قرار گرفته، با پذیرفتن این که به راستی چهره شیر کشیده شده است؛ با توجه به چهارچوب منطقی و دستگاه زنجیروارِ نشانه‌های پشت آن، این گمان‌ها را نیز می‌توان کنار گذاشت.

نخست این که گویا این چهره یک شیر نر است^۲ و تنها یک سوی سرش، آن هم سوی چپ، یال دارد؛ درست همانند موی سر عیسای نوزاد در تابلوی ستایش مغان.

دومین شوند با روند همیشگی، به بهاگاوادگیتا برمی‌گردد: در میان دیوان دایتیا، من [کریشنا]، پراهلادای عابد؛ در میان مطیع کنندگان، زمان؛ در میان حیوانات، شیر؛ و در میان پرندگان، گارودا هستم (۳۰/۱۰).^۳ اگر داوینچی به راستی به این اشلوکا اشاره کرده باشد، دو نکته برجسته می‌توان از آن دریافت نمود. نکته نخست به یکی از نموده‌های ویشنو، چهارمین آواتار او، یعنی نرسیمها^۴ بازمی‌گردد. این خدای مردشیر، رهایی بخش پراهلادا^۵، پرستنده ویشنو، از چنگ پدر ستمگرش است. پس، از آن‌جا که این اشلوکا به شیر اشاره می‌کند، و هم‌زمان در آن نام پراهلادا آورده شده است؛ یادآور و نمادی از نرسیمها نیز هست.

همچنین در بابل زروان^۶ خدای ایرانی زمان، به فرم یک مردشیر نشان داده می‌شود.^۷ آیین زروانی، کیشی گنوسی، و همسو با اندیشه‌های داوینچی است. اشلوکای یادشده به زمان اشاره می‌کند (... در میان مطیع کنندگان، زمان...) و این گونه پای زروان (به معنی زمان) به میان کشیده می‌شود.

درباره زمان، در اشلوکایی دلهره‌آور از بهاگاوادگیتا با درون‌مایه‌ای از مرگ و

1. Vecchio

۲. اگر در نقاشی اصلی، لئوناردو سیمای یک شیر نر را کشیده، باید پرسید آیا به گونه‌ای دارای یال ریش مانند زیر گردن نیز بوده است؟ داوینچی چگونه می‌توانسته از عهده کشیدن آن برآید؟

۳. همان، ۵۰۱

4. Nrsimha, Narasimha

5. Prahlada

6. Zurvan

۷. البته تندیس‌های مردشیر بیشتر به میترا منسوب می‌شود تا زروان.

بودن، یادآور نیستی؛ و جدابودگی از تکه‌ای از زمان که در آن هستیم، است.

سومین شوند که گمان کشیده‌شدن شیر در تابلوی نبرد انگیزی، به‌دست داوینچی را نیرو می‌بخشد؛ این‌است که گویا داوینچی با روشی همسان سیمای شیری را در خود تابلوی ستایش... پنهان کرده‌است. سرنخ از آن‌جا به‌دست می‌آید که در سوی راست تابلو چهره‌ی شیخ‌گون دیگری، درست در قرینه‌ی سر نخست (چهره‌ی کریشنا) کشیده شده‌است.

همچون تابلوی نبرد انگیزی در این‌جا نیز دو سر (نیم‌رخ) که روی به سوی چپ دارد، و نیم‌چهره‌ی بیرون زده از پشت آن در کنار هم، سر بزرگ شیری را پیش‌چشم می‌آورند.

این تصویر نه‌تنها در قرینه‌ی سیمای کریشنا رسم شده‌است، بلکه باز هم سیمایی با چشم‌کبود (چهره‌ی پشتی) شکل‌دهنده‌ی آن‌است. این اشاره‌ای دیگر است به اشلوکای آورده شده از بهاگاوادگیتا، و شیر بودن کریشنا.

نیم‌چهره‌ای از پشت نیم‌رخ نگرنده به سوی‌چپ‌وپایین، بیرون آمده‌که همچون چهره‌ی شیخ‌گون قرینه‌اش در سوی‌راست تابلو دور چشمی سیاه دارد، و او هم مستقیم به بیرون و به بیننده می‌نگرد (تصویر بالا و تصویر سمت‌چپ).

نیستی، که در رابطه با نیست‌گرایی قرار می‌گیرد، می‌خوانیم:

شخصیت‌اعلای خداوند فرمود: من زمان هستم، آن نابودکننده‌ی عظیم جهان‌ها^۱ و به‌این‌جا آمده‌ام تا همه‌ی مردم را هلاک کنم. اینک تمامی سربازان هر دو صف که در این‌جا حضور یافته‌اند به‌استثنای شما [پانداواها] کشته خواهند شد (۳۲/۱۱).^۲ یا در بهاگاواتام می‌خوانیم:

آن شخصیت‌اعلای خداوند، لُرد شری‌کریشنا، اکنون به شکل زمان، فروبرنده‌ی همه‌چیز [کالا - روپا]، بر روی زمین ظاهر شده‌است تا حسودان را از صحنه‌ی جهان محو نماید (کنوی ۱، ۴۹/۱۳).^۳

با شناختی که از ذهن نشانه‌جوی داوینچی سراغ داریم می‌توانیم بینگاریم او چنین پنداشته که در خود اشلوکایی که کریشنا در میان جانوران خود را شیر می‌شناساند، نکته‌ای نهفته‌است که پای زروان را به‌میان می‌کشد. آن‌نکته افزون بر اشاره‌ی مستقیم به «زمان»، این‌است که در آن اشلوکا از گارودا^۴ که یک پرنده‌انسان (مَرکب ویشنو) است نیز نام برده می‌شود. مردشیر بالدار (درآمیختن پرنده و شیر)، نشانگر زروان است، زیرا او بال دارد.

پس لئوناردو با به‌ایماژکشیدن احتمالی آن شیر، میان بهاگاوادگیتا و کیش‌ها و اندیشه‌های گنوسی، پل می‌زند. به‌راستی نیز همسانی‌هایی دیده می‌شود، و گنوسیزم همواره گوشه‌چشمی به هند داشته‌است.

کمابیش یک باور محوری در اندیشه‌ی گنوسیزم، اصالت و همیشگی بودن بدی در جهان است. این موضوع پایه و شوند بزرگی است برای روی‌آوردن به نیست‌گرایی. همچنین زروان در اصل خدای زمان بی‌زمان است. فراسوی زمان

۱. این جمله مشهوری است که اوپنهایم از بهاگاوادگیتا نقل می‌کند، گرچه به‌جای واژه «زمان» به‌اشتباه واژه «مرگ» را به‌کار می‌برد، که در جمله مشهور دیگری که در همین بخش زیر عنوان کلاغ در تابلوی تعیدمسبح بیان شد (من مرگ بلعنده همه چیز...) از آموزه‌های بهاگاواتام آن‌جا که دوست کریشنا جامه او را می‌پوشد و به دردسر می‌افتد، این‌است که کسی نباید خود را به‌جای شخصیت او گذارد. اوپنهایم در ادامه می‌گوید: «من فکر می‌کنم ما همگی هرکدام به‌گونه‌ای همین فکر را کردیم». این چنین به‌درستی تأکید می‌کند تنها تقصیرکار او نیست، و نیز دست‌اندرکاران دیگر و سیاستمداران باخبر و تصمیم‌گیرنده، که چون او ابراز پشیمانی هم نکرده‌اند، مقصّر هستند.

۲. همان، ۵۳۵ و ۵۳۶

۳. شری‌ماد بهاگاواتام، جزء اول «آفرینش»، جلد دوم، کریشنا - دواپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۴، ص ۷۶۵

4. Garuda

با دقت و بازی با نگاه (نیمه باز کردن چشم و تار کردن نگاه)، می توان خط های سیمای شیر را دید. در این تصویر به درک آن کمک شده است (تصویر سمت راست)؛ اما چهره شیری که با نگاه تنظیم شده به تصویر اصلی تابلو (تصویر سمت چپ)، در ذهن ساخته می شود، سیمایی واقعی تر است.

سر پیرمردی در کنار سر شیر به چشم می خورد که به سر یک مومیایی می ماند و یادآور مرگ است. این نیز پیوند کریشنا با مرگ را به ذهن می آورد. داوینچی برای استوار نمودن ذهن مخاطب درباره درستی وجود موضوع شیر، یک شیر لم داده را به گونه ای محو در چشم انداز پشت تابلو کشیده است.

این شیر چسبیده به ضلع راست تابلو و کمی بالاتر از میانه کشیده شده است.

شوند چهارم این است که در زبان ایتالیایی لئونه (leone) به معنای شیر است، و این بخش نخست نام لئوناردو است. همین موضوع است که به ما می گوید او سر شیر را به جای امضای خود کشیده است. و گویی با این کار ما را به ایستگاه پایانی در زنجیره پیام هایش می رساند. ستایش مغان از کارهای آغازین، و نبرد انگیزی از کارهای پایانی داوینچی است؛ این گونه است که ما می توانیم این امضا را نه تنها بر پای تابلوی پر رمز و راز ستایش مغان- که هنوز نشانه کاوی آن را به پایان نبرده ایم -، بلکه امضایی زیر کل فعالیت پنهانی او به شمار آوریم. همچون تیتراژ یک فیلم، یا پایان یک نامه، و یا زیر بوم یک نقاشی؛ لئوناردو مخفف نام خود، یعنی لئون را به فرم یک رمز و نشانه، به جای می گذارد. کریشنا خود را شیر می نامد، و لئوناردو نیز آن واژه را در نام خود می یابد؛ این پدیده (با پیوندی وارون) یادآور بی هم نامی یحیی و خدا است، که در واکاوی تابلوی مونالیزا بدان اشاره گشت.

در نقاشی روبنس، چشمان اسب ها وحشت زده است، اما می توان برای یک شیر آن ها را خشمگین پنداشت؛ گواهی که اثر وحشت و خشم بر سیمای بسیار همسان می نماید. این چنین گویی او خشم خود را از روزگار خویش و وضع جهان نشان می دهد. این به باز شدن سر گفتگویی بسیار همدلانه، یا احوال پرسی یک دوست می ماند. او می داند ما بی درنگ معنای خشم او را می فهمیم، زیرا خودمان چنان حسی را بارها تجربه نموده ایم. او می پندارد آن که تا پایان راه نشانه های او را پی گرفته، باید با او همدل بوده باشد.

این خشم، همه پیام «نجات دهنده، تعمید دهنده است» را یک جا در خود دارد. اما نیز می توانیم بینگاریم چهره شیر، نشانه هایی از خرسندی و خشنودی را نیز در خود دارا بوده، و چه بسا تا آن جا که برای یک شیر ممکن است، لیخندی لئوناردی هم بر چهره داشته است.

نقاشی سنت جروم در بیابان^۱، کار ناتمام دیگری از داوینچی است. این یکی از دو اثر دیگری است که در آن، یک شیر به چشم می خورد (آن یک اثر دیگر در پایان این بخش واکاوی می شود). اگر منظور لئوناردو از شیر نمادی از خود او است، باید در این جا نیز بتوان چنین برداشتی نمود.

شیر در برابر سنت جروم رام شده زیرا قدیس، خاری را از پایش بیرون کشیده است. آیا لئوناردو چنان حس افتادگی و وام داری در برابر این پژوهشگر دینی دارد که خود را در نمای یک شیر، چنین در پای او بر زمین اندازد؟

1. Saint Jerome in the Wilderness

دور از ذهن است لئوناردو گرایشی به رهبانیت زاهدانه قدیس داشته باشد (هرچند جروم منتقد کلیسا نیز بوده)؛ بلکه مرگ اندیشی جروم، که سبب شده در نقاشی ها، مجموعه، شناسه ای برای او به شمار رود، به کار نشانه گذاری داوینچی آمده است.

رنج فراوانی که جروم در زندگی کشیده، و در تابلو در سیما و پیکر او به ایماژ درآمده، باید در زنده نگه داشتن یاد مرگ و دل پذیر بودن آن نزد او، کاری بوده باشد. در بخش سوم به واکاوی بیشتر این تابلو خواهیم پرداخت.

آواتار

اما آیا لئوناردو از آن جا که خود را همچون کریشنا یک شیر معرفی می کند، خویشتن را آواتار کریشنا می داند و می شناساند؟

برکشنده این گمان آن است که در همان روزگار در هند فردی در چنین جایگاهی شناخته می شده است. **نیمای پاندیت**^۱ (نیمای حکیم)، که پس از سانیاس شدن (منقطع و تارک شدن) با نام **شری چیتانیا ماهاپرابهو**^۲ (۱۵۳۴-۱۴۸۶) آوازه می یابد. موضوع این است که با رسیدن این خبر به لئوناردو و همراهان هم اندیش احتمالی اش، ممکن است ایده آواتار بودن در ذهن او جای گرفته باشد.

البته در جای نخست، می باید هوش ابرانسانی، و بینش ژرف او نسبت به جهان که در بهاگاوادگیتا نیز نیک شمرده می شود، و دانش فراوان و درونی شده آن کتاب نزد او، سبب ساز پیدایی چنین ایده ای باشد.

هرچند در این میان یک ناهماهنگی زمانی به چشم می خورد. چیتانیا ماهاپرابهو در سال ۱۴۸۶ میلادی زاده می شود (۳۴ سال پس از داوینچی)، و در بیست و چهار سالگی یعنی در ۱۵۱۰ نام سانیاسی خود را برمی گزیند^۳. این در حالی است که لئوناردو در سال ۱۵۰۵ کار دیوارنگاره نبرد/نگیاری را آغاز، و سال بعد آن را رها کرده و به میلان می رود^۴. یعنی چهار سال پس از آن تازه می شود آوازه

1. Nimai Pandit

2. Chaitanya Mahaprabhu

۳. شریما د بهاگاواتام، جزء اول «آفرینش»، جلدیکم، کریشنا-دوایپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۰، ص ۹ و ۱۰

۴. ریچارد مولبرگر، لئوناردو چگونه لئوناردو شد؟، برگردان مرگان رضانیا، نشر نی، تهران ۱۳۸۷، ص ۳۹

چیتانیا ماهابراهو به گوش او رسیده باشد.

اما نباید فراموش کرد نیمای پاندیت پیش از بیست و چهار سالگی و گزیدن نام سانیاسی نیز پرآوازه بوده، و در جایگاه آواتار یا خود شخصیت کریشنا شناخته می‌شده است. گویا این گمان از زمان نوزادی او وجود داشته است. داستان‌های زندگی او می‌گویند که در نوزادی هرگاه آوای مانترا ی هاره کریشنا را می‌شنیده از گریه باز می‌ایستاده است؛ به گونه‌ای که دختران او را به گریه می‌انداختند و با خواندن مانترا و بند آمدن گریه او تفریح می‌کردند.^۱

افسانه دیگر این است که در هنگام زادن او ماه‌گرفتگی رخ می‌دهد. با رخ دادن ماه‌گرفتگی هندوها در رودهای مقدس شستشو می‌کنند و مانترا می‌خوانند. پس در زمان زادن نیمای، هندوستان در حال ذکرگفتن بوده، و در همه‌جا مانترا ی هاره کریشنا خوانده می‌شده است.^۲

همین افسانه راه به گمانه‌ای دیگر می‌گشاید. با درست دانستن این رویداد، به سراغ تاریخ رخ دادن ماه‌گرفتگی در آن زمان می‌رویم. نزدیک‌ترین ماه‌گرفتگی به زمان زاده شدن چیتانیا ماهابراهو، در سال ۱۴۸۲ رخ داده است. این یک ماه‌گرفتگی کامل اما کوتاه بوده است. در سال ۱۴۴۳ یک ماه‌گرفتگی کامل درازمدت رخ داده است. اما ماه‌گرفتگی جزئی سال ۱۴۴۰، در ۱۸ فوریه، یعنی درست در شبی که روز تولد نیمای دانسته می‌شود روی داده است.^۳

براین پایه شاید تخمین زمان زادن او به نادرست انجام گرفته باشد، زیرا این تاریخ از گاه‌شمار شکا بده (گاه‌شماری هندی) به میلادی تبدیل گشته است. یعنی تاریخ ۱۴۰۷ شکا بده‌ایی که زمان زاده شدن پاندیت نیمای است برابر با ۱۴۸۶ میلادی دانسته شده، که ممکن است با اشتباه محاسباتی چهل و شش، چهل و سه، یا چهار ساله همراه بوده باشد.

در این صورت نیمای، دوازده یا نه سال پیش، یا سی سال پس از لئوناردو به دنیا آمده، و در زمان آغاز رسمی جنبش چیتانیا ماهابراهو، لئوناردو تنها ۱۲ یا ۱۵

۱. شریما د بهاگاواتام، جلدیکم، کریشنا- دواپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، ۱۳۹۰، ص ۱۳

۲. همان، ۱۲

۳. تاریخ ماه‌گرفتگی‌ها برگرفته از کاتالوگ وبسایت ناسا است. البته برای نویسنده روشن نیست کدام ماه‌گرفتگی‌ها در هند دیده‌شدنی بوده است.

سال؛ و یا ۵۴ سال داشته است.

در صورتی که نیمای در ۱۴۸۲ زاده شده باشد، تاریخ رها کردن دیوارنگاره نبرد انگیاری درست در سالی خواهد بود (۱۵۰۶) که فرزانه جوان هندی، سانیاسی گشته و با نام چیتانیا ماهابراهو شناخته می‌گردد.

اگر نیمای پاندیت در سال ۱۴۴۰ زاده شده باشد روشن می‌شود چگونه دل‌وروکیو و داوینچی به خوبی کریشنا و بهاگاوادگیتا را می‌شناخته‌اند، زیرا به گمان خبر دگرگونی بزرگی در هند، به اهل فرهنگ در دیگر جاها رسیده است. هرچند ممکن است برای دنبال‌کنندگان حکمت هندو در سرزمین ایتالیا، به روزرسانی، برای نمونه با سرسیدن بازگاران از هند، و یا با مسافرت‌های شخصی به همین منظور، در همان سال روی دادن رخدادها انجام می‌گرفته است.

البته یک تاریخ‌دان هند و ناوادویپ^۱، می‌تواند درستی یا نادرستی این گمانه‌های زمانی را آشکار کند؛ زیرا برای نمونه یک نافرمانی مدنی و راه‌پیمایی اعتراضی، در زمان حاکم وقت بنگال، نواب حسین‌شاه ازسوی پاندیت نیمای (پیش از ۲۴ سالگی) و پیروانش در ناوادویپ، شهر زادگاه او، رخ داده است. اما گفتار پیرامون آواتار بودن، در همین جا پایان نمی‌گیرد.

محراب پانچا تاتوا^۲، تندیس چیتانیا ماهابراهو و همراهان ازلیش در حال رقص جنبش سان کیرتان؛ گورا یوگا، ولینگتون، نیوزلند

1. Nabadwip

2. Pancha Tattva Altar

ده فرمان موسی و یهودیت باشد که مسیحیت از دل آن بیرون می‌آید. از سوی دیگر ویتروویوس در طراحی داوینچی با دست‌ها و پاهایش دو گونه صلیب را، یعنی صلیب شناخته شده در مسیحیت، و صلیب کم‌تر آشنای ضربدری که آن هم در نقاشی‌ها کشیده می‌شده، نمایش می‌دهد. این نیز نشان دیگری از مسیح در این اثر است. پس موضوع دوباره باید به منجی، یا به بیان روشن‌تر به نجات و رستگاری بازگردد.

پیش‌بینی‌پذیر است که دوباره بی‌درنگ گذرمان به هند افتد. خدایان هند بیشتر چهار دست هستند، همان‌گونه که مرد ویتروویوس به ایماژ درآمده است. پس گفتار، درباره رستگاری و هند، هر دو است. بنا بر روند پیشین باید به دنبال نشانه‌های بهاگوا دگیتایی و کریشنایی گردیم، اما در این‌جا سخنی دیگر در میان است. سرنخ از یک کاستی به دست می‌آید: برای نشان دادن چهار دست بودن به عنوان نمادی از خدایان هند، مرد ویتروویوس چهارپا نیز شده است، و این برهم‌زننده ظرافت نشانه‌سازی لئوناردو است. ولی اگر همین پیش‌آمد بخشی از پیام باشد چه؟ چه پیامی را می‌توان در داشتن چهار پا نهفته داشت؟

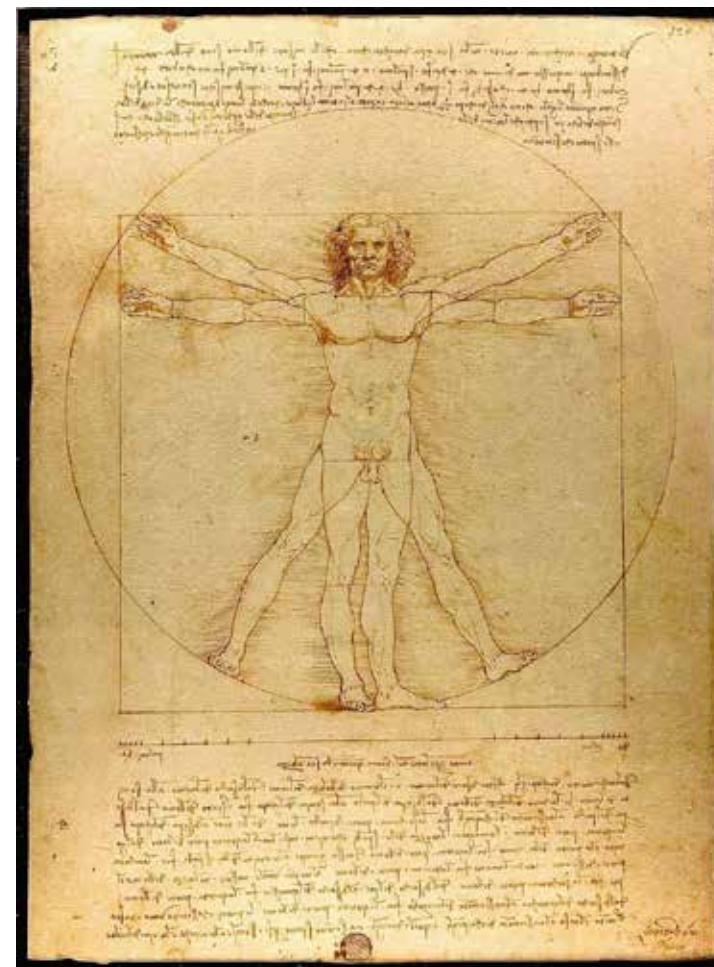
این‌جا است که یاد چهارپای نمادین داوینچی، یعنی اسب می‌افتیم؛ و این‌گونه است که موجودی اسطوره‌ای به نام سانتور^۱ پای به میدان می‌گذارد. بالاتنه یک سانتور انسان، و پایین تنه‌اش اسب است. آیا در ذهن داوینچی همین بوده است؟ آن‌چه گمان را نیرو می‌بخشد این است که شاید رومی بودن مدل نگاره لئوناردو، برای استوار کردن ذهن‌ما در درستی این ایده بوده است؛ زیرا سانتور مانند بسیاری از شخصیت‌ها و موجودهای اسطوره‌ای، از اسطوره‌های یونانی به اسطوره‌های رومی راه یافته است. پس سانتور با رومی بودن ویتروویوس در پیوند بوده، و می‌تواند مایه پیام‌گویی لئوناردو قرار گرفته باشد.^۲

بنابراین باید معنای اسب را بیابیم، و شاید نگاه اسب ستایش‌مغان به بیرون از تابلو، جدای از اشاره به نبرد انگلیاری، اشاره‌ای به مرد ویتروویوس نیز باشد.^۳

1. Centaur

۲. گونه سانتور از هم‌بستری ایکسیون و پیکر ابری هرا درپدید می‌آید. شاید پیوند سانتور با ابر که پیش چشم آورنده نماد بنیادین آب است، نیز در ذهن داوینچی بوده است.

۳. مرد ویتروویوس هم، مانند نبرد انگلیاری پس از ستایش‌مغان کشیده شده، پس یا باید کشیدن آن بر پایه برنامه‌ای پیشینی باشد که سرچشمه‌اش نگاه به بیرون اسب ستایش... است؛ و یا آن‌که اسب نگرنده به بیرون، پس‌تر به ستایش... افزون گشته باشد.

مرد ویتروویوس (۱۴۸۷؟)

مرد ویتروویوس^۱

در این طراحی، مدل (ذهنی) داوینچی، ویتروویوس^۲ معمار رومی سده نخست پیش از میلاد است. این مرد از دو راه با مسیح پیوند می‌یابد. نخست آن‌که زمان زیست او نزدیک به دوره زندگی عیسی است، و پانزده سال پیش از میلاد مسیح جان می‌سپارد. اثر او درباره معماری، از ده کتاب تشکیل شده، که می‌تواند کنایه‌ای از

1. Vitruvian Man

2. Viruvius

فراموش نکنیم بالاتنه چهار دست به هند اشاره داشت، و در پیوستگی با آن، درست می‌نماید اسبِ پایین‌تنه را نیز در پیوند با هند پیام‌کاوی نماییم. آواتارهای ده‌گانه ویشنو، که کریشنا هشتمین و نرسیمها چهارمین آن‌ها شمرده می‌شوند، در کانون دستگاه اسطوره‌ای هند می‌درخشند؛ و دهمین و واپسین آواتار- پس از بودا که آواتار نهم بود-، **کالکی**^۱ است که تنها آواتار ظهور نیافته، و پایان‌بخش جهان پیش‌روی، و کشته‌شدن بدکاران است^۲؛ او با اسب سپیدش شناخته می‌شود. ایماژ چلیپا در طراحی مرد ویتروویوسی که نشانگر مسیح است، با نجات‌دهندگی کالکی همسو و بیانگر آن است.

پس روی هم‌رفته داوینچی در مرد ویتروویوسی، کالکی را در تاروپود نشانه‌ها به نمایش گذاشته است. اما چرا؟

ویتروویوس همانند خود داوینچی یک مخترع، مهندس و هنرمند بوده‌است. ازسویی پیشه نقاشی از پایه‌های هنر (فن و صنعت) معماری شناخته می‌شده، و در پیوند با آن بوده‌است. پنداشتنی است معمار و همه‌چیزدان رومی، الگویی برای داوینچی به‌شمار می‌رفته است. این چنین ویتروویوس نمادی از خود لئوناردو است؛ و بر ساختن نماد کالکی در این طراحی، به معنی شناساندن خودش به عنوان منجی است.

اما با این همه نباید چنین ادعایی را جدی، به معنای راستین، و در خوانش و چهارچوب دینی آن به شمار آوریم. با شناختی که از لئوناردو داریم به‌سادگی می‌توانیم ادعای منجی یا آواتار بودن او را در پیوستار پیام نیست‌گرایی بنگریم. در چهارچوب مفهومی او، نجات‌دهنده همان تعمیددهنده است؛ پس او از آن روی خود را نجات‌دهنده می‌شمارد که در جای نخست، نشان می‌دهد نجاتی‌راستین همخوان با پنداشت‌های پیشین بشر، در نخواهد رسید؛ و در نبود منجی، این کسی مانند او است که با نمایاندن راه نجاتی‌راستین، یعنی اندیشه نیست‌گرایی، شاید به‌گونه‌ای طعنه‌آمیز نجات‌دهنده به‌شمار می‌رود. نباید از ذهن دور داشت، بی‌سویی، کم‌خواهی و ناآزمندی برآمده از نیست‌گرایی، که در بخش سوم بیشتر بدان می‌پردازیم، به‌راستی می‌تواند نجات‌دهنده‌ای برای فرد و جامعه باشد.

نشان تعمید و نیست‌گرایی در این اثر نیز به‌چشم می‌خورد. وِترو (vetro) که در بخش نخست نام ویتروویوس دیده می‌شود، در ایتالیایی به معنی شیشه است؛ و شیشه همان‌گونه که گوی بلورین در دست *سالوادور موندی* بیان می‌کند، نشان‌دهنده بی‌رنگی، و نماد نیستی و نیست‌گرایی است.^۱

ستون گفتار در این بخش (بخش دوم کتاب)، نشانه‌های لئوناردو درباره کریشنا بود، و مرد ویتروویوسی نیز از این نشانه‌گذاری برکنار نیست، اما به گونه‌ای دیگر. گذشته از موی جعددار افشان او، که همچون گیس‌وری یحیی در تابلوی قدیس یحیی تعمیددهنده ممکن است اشاره‌ای به کریشنا باشد؛ گویا داوینچی در این اثر کوشیده تا کاوشی در جهت نشان‌دادن راستی خداوندی کریشنا به انجام رساند. او در این طراحی (و یادداشت‌هایش) با نشان‌دادن نسبت‌های گوناگون اندام‌ها در سنجش باهم، گویا می‌کوشد مدلی هندسی را پیدا کند. هرچند نمی‌توان این برداشت را که انگیزه او ساختن الگویی برای آسان‌شدن کار نقاشی برای خودش و دیگر نقاشان است، کنار گذاشت؛ اما دیده‌ایم که همواره هدف و پیامی پنهانی در کارهایش یافت می‌شود.

شماره‌ها (اندازه‌ها) و نسبت‌های ویژه میان آن‌ها، گویی از زبان طبیعت پرده برمی‌دارد، و همچون هندسه اقلیدسی می‌تواند قانون‌های پنهان جهان را آشکار کند. آنچه او به‌گمان در کوششی گویا نافرجام، با این کار دنبال می‌کرده؛ می‌باید یافتن و نمایش دادن گونه‌ای کمال و آسمانی بودن در ریاضیات پیکر انسان باشد. این چنین تن‌داشتن خداوند، و نیز انسانی بودن پیکر او روا دانسته می‌شود. شاید او بیشتر در پی آزمایش، و یافتن یقینی درباره خداوندگاری کریشنا برای خود بوده است؛ تا نشان‌دادن آن به مخاطب.

1. Kalki

۲. گفتنی است چیتانیا ماهاپرابهو رهایی‌دهنده همان فروافتادگانی است که به‌گمان، جاماندگانی از آنان که فرصت‌رهایی به‌خود نمی‌دهند، به چنگ کالکی می‌افتند.

۱. در ویشنو پورانا گفته می‌شود کالکی، ذهن کسانی‌را که در پایان عصر تاریکی زندگی می‌کنند، به شفافی شیشه خواهد کرد.

نیم‌تنه جنگجوی کهن

در این طراحی، داوینچی نیم‌رخ برجسته شیر را بر سینه رزم‌جامه مرد جنگجو کشیده‌است. پنداشتنی است قلب شیر (در پیکر ناپیدای خیالی‌اش)، با با قلب جنگجو در یک نقطه جای گرفته‌است. آشکار نیست این طراحی پیش از شام/آخر کشیده شده‌است یا پس از آن؛ اما به هر روی می‌دانیم «قلب» برای لئوناردو با توجه به آن دیوارنگاره دارای چه مفهومی است.

قلب جایگاه مسیح است، و از سویی با پنداشتن شیر به عنوان نمادی از خود لئوناردو (به دلیل در معنای شیر بودن لئونه که بخش نخست نام لئوناردو است)؛ در قلب بودن شیر، به معنای مسیح بودن لئوناردو است؛ و این تأییدی است بر آن چه گفته شد.

در بخش سوم، به این تابلو بازمی‌گردیم و به واکاوی نقش گل‌های رزم‌جامه جنگجو می‌پردازیم.

آواتار کالکی، راوی وارما^۱

1. Ravi Varma

بخش سوم

بودن یا نبودن

برای رستگار بودن به هرروی باید به گونه‌ای شادمانی، آرامش و بی‌گزندی رسید. باید ببینیم نیستی چه پیوندی با این حس‌ها دارد. گاه فرد چنان در تنگای ناگواری‌ها و یادهای گزنده گرفتار می‌شود، که راهی پیش‌روی خویش نمی‌بیند مگر نابودی محض. ناامیدی تا جایی پیش می‌رود که مرگ نیز چاره به شمار نمی‌رود، چرا که شخص می‌پندارد شاید زندگی و آگاهی پس از مرگ ادامه داشته باشد، و هرگز راهی برای بیرون‌جستن از جهان‌بیداد نتوان یافت. در این‌دم خواست زندگی به ته می‌رسد، اما زمان نه؛ زمان با سنگ‌دلی پیش می‌رود. فرد از آن‌جاکه هستی خود را از هر خواسته‌ای تهی کرده، و در اساس دلزدگی و بریده‌شدن کام‌جویی، کار او را بدین‌دم کشانده‌است؛ از این‌پس با گونه‌ای رستگاری گذرا روبرو می‌گردد. دیگر چیزی مهم نیست و تنها ثانیه‌ها باید به یک‌دگر جای سپارند. فرد که تا دمی پیش آکنده از تلخی بود اکنون شاهد رهایی را می‌چشد. او با آرزوی مرگ؛ اندیشیدن، یا حتی گام برداشتن به سوی آن؛ دیگر از بدبینی و بدداوری دیگران نسبت به خود، دلخور؛ از ناتوانی خود در جهان، بیمناک؛ و از به‌هم‌ریختگی

رنج و شادی

پس آیا این چنین داوینچی به نیستی تنها به چشم دروازه‌ای به هستی و شادابی زندگی نگریسته است؟ آیا او نخست با فرد ناامید، همدلی برقرار کرده تا سپس به او ارزش زیستن را بنماید؟ نگاهی به یک نقاشی او روشن می‌کند نباید شتاب کرد، زیرا او چندان گرایی به جشن گرفتن زندگی نشان نمی‌دهد. باید بازگردیم به دیوارنگاره رازآلود او، و میز شامی که یک چیز مهم کم دارد: شراب. واپسین شب و فرجامین وعده شام، هنگامی است که بنا بر انجیل، مسیح بنیان آیینی مسیحیت در دو هزاره پسین، یعنی آیین عشاء ربّانی را به یادگار می‌گذارد^۱.

و در آن ساعت که می‌خورند عیسی نانی را گرفته شکر نموده پاره کرد و به آن شاگردان داده فرمود که بگیرید و بخورید که این بدن من است - پس جام را برداشته شکر نموده به آن‌ها داد و فرمود که همه از این بیاشامید - که خون من است این یعنی خون پیمان نو که به جهت آمرزش گناهان بسیاری ریخته می‌شود (متی، باب ۲۶، آیه‌های ۲۶ تا ۲۸)^۲.

چرا داوینچی سر میز شام، جام یا تنگی شراب نکشیده است، درحالی که نان هست؟ آیا شراب برای او همان خون مسیح است، یا مفهوم دیگری داشته است؟ مسیح پیش از آیه‌ای که می‌گوید «شما در من بمانید و من در شما...»^۳ که درون مایه آن در شام آخر نشان داده می‌شود، خود را تاک حقیقی می‌نامد. تمثیلی که می‌آورد این است که در من بمانید همان گونه که شاخه تاک اگر در درخت تاک نماند بی‌ثمر خواهد بود (یوحنا، باب ۱۵، آیه ۴). پس در کار نبودن شراب (عصاره تاک) بر سر میز، نشان کنارنهادن مسیح است.

اما افزون‌براین نباید فراموش کرد شراب در کنار آب به عنوان یک نوشیدنی، می‌تواند معنایی همسو (یا بهتر است بگوییم ناهمسو) با نماد مورد توجه او یعنی آب داشته باشد. شراب شادی به همراه دارد و آب نه. آب خنثایی و بی‌سویی است و این با پیام «نجات‌دهنده، تعمیددهنده است» می‌خواند. در انجیل فرشته‌ای که نوید زاده شدن یحیی را به پدرش می‌دهد، می‌گوید:

۱. البته خاستگاه این آیین را باید در کیش‌های پاگانی، از جمله میترائیسم جست.

۲. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل‌خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۶۳

۳. بنگرید به جستار شام آخر در بخش یکم

و گنگی رویدادهای پیش‌روی، دلواپس نیست: هرچه شد، شد. آسودگی جای همه جس‌ها را می‌گیرد. دست‌کم تا چندی، مسئولیتی بر دوش خود حس نمی‌کند. آنچه دریافت می‌نماید آرامش بنیادین یک جاندار است: دلچسبی دم و بازدم، و تجربه بودن و یکی شدن با زمان. شاید «بودن» لخت و بی‌پیرایه، نزدیک‌ترین تجربه چشیدن جان باشد. پس، از دل مرگ‌خواهی، زندگی روان می‌شود.

سربرآوردن هستی از دل نیستی، در تابلوی *لداوقو به ایماژ* درآمده است. قو که (دست‌کم) در اثر داوینچی نماد مرگ شمرده می‌شود، با لدا هم‌آغوش گشته و از پس آن، زایش زندگی رخ می‌دهد. نوزادان دوقلوی بیرون‌آمده از تخم، نشانه کنارهم نشستن دوگانه مرگ و زندگی است. یک جفت از نوزادان، از زئوس و جفت دیگر از شاه اسپارت است، و ناهمگونی آن‌ها بدین‌سان نیز آشکار می‌شود. در این راستا در یک صحنه درگیری نوزادان را می‌بینیم^۱. این کشمکش مرگ و زندگی است، زیرا زئوس نامیرا، و تیندارئوس^۲ شوی لدا، میرا است.

کودک بالا و سمت‌چپ، قُل خود را هل داده است. دست نوزاد پایین سمت‌راست نیز آماده یورش به قل خود است.

۱. درگیری میان نوزادان، در کپی‌های دیگر لداوقو نیز به چشم می‌خورد. پس می‌توانیم چنین انگاریم در نقاشی اصلی خود داوینچی نیز اثری از درگیری بوده است.

2. Tyndareus

باکوس (۱۵۱۵ - ۱۵۱۰)، با رنگ‌های بازسازی شده

باکوس

تابلوی دیگر داوینچی که که همچون *لدا* و *قو* پایه‌ای اسطوره‌ای دارد، نقاشی باکوس^۱ است که در بخش یکم بدان اشاره گشت. باکوس به عنوان خدای شراب شناخته می‌شود. شاید لئوناردو نبود شراب بر میز شام آخر را با کشیدن خدای شراب جبران کرده باشد (شام آخر زودتر کشیده شده است).

نمی‌توانیم بینگاریم لئوناردو که از شراب، چالشی ذهنی در دیوارنگاره شام آخر ساخته است، باکوس را بی‌توجه به نماد شراب بکشد. همچنین با پیوندی که با زنجیره نمادها میان تابلوهایش برقرار می‌کند، می‌توان چنین چشم داشت که

زیرا که او در نزد خداوندگار بزرگ می‌شود و شراب و خمر نخواهد نوشید... (لوقا، باب ۱، آیه ۱۵).^۱

یحیی تعمیددهنده است و نشانش آب می‌باشد، که در برابر شراب جای می‌گیرد.

در این دیدگاه به گونه‌ای، دست کشیدن از شادمانی به چشم می‌خورد. البته این به هیچ‌روی بدان معنا نیست که نباید شادی کرد، بلکه منظور آن است که روی خوش زندگی را نمی‌توان باور نمود، و درست نیست با خشت شادی خانه ذهن را ساخت. پس لئوناردو در نقطه تراز می‌ایستد. شاید حتی او این موضوع را از آموزه‌های مسیح بداند. مسیح پس از بخش کردن نان و شراب، می‌گوید دیگر شراب نخواهد نوشید تا در قیامت^۲. این کنایه‌ای است از آن که امشب، واپسین شبانگاه زندگی او است، اما نیز می‌توان آن را اشاره‌ای به برتری ننوشیدن باده (شادی نکردن) دانست. البته زمانی چنین دیدگاهی برمی‌نشیند که به برجسته‌ترین سمبل مسیحیت، یعنی صلیب، نگاهی نمادشناسانه انداخته شود. خط‌های افقی و عمودی که یکدیگر را قطع می‌کنند، نقطه‌ای کانونی پدید می‌آورند که یادآور نقطه تراز و تعادل است، و چه بسا این اندیشه از آغاز پشت نماد چلیپا در کیش مهرپرستی و دیگر کیش‌های کهن بوده است.^۳

اما آیا این نگرش بی‌سو و تهی، کسالت‌بار و فروکاهنده نیروی زندگی نیست؟ به سادگی و باشتاب نمی‌توان پاسخ گفت، اما یک نقاشی دیگر از داوینچی نشان می‌دهد شاید او نیز در کشمکش ذهنی در این باره بوده است.

۱. همان، ۱۱۶

همچنین بنگرید به لوقا، باب ۷، آیه ۳۳: زیرا که یحیی غسل دهنده آمده است که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌آشامد، شما گویید که دیو دارد. (ص ۱۳۶)

۲. همان، ۶۳؛ باب ۲۶، آیه ۲۹

۳. کریشنا نیز با نماد صلیب در پیوند است. یونگ به نقل از ادوارد کارپنتر می‌گوید: گفته می‌شود کریشنا گاهی مورد اصابت تیر قرار می‌گیرد و گاهی روی درخت مصلوب می‌شود. همچنین گفته شده محل تولد کریشنا به شکل صلیب ساخته شده بود و او در محل تلاقی دو رودخانه دفن شده که به شکل صلیب است. کارل گوستاو یونگ، تحلیل رؤیا (جلد ۲)، برگردان آزاده شکوهی، شرکت نشر نقد افکار، تهران ۱۳۹۱
این همسو است با سفارش کردن به تعادل، در بهاگوادگیتا. برای نمونه بنگرید به اشلوکاهای ۱۶ و ۱۷ فصل شش.

مفهوم شراب در هر دو نقاشی یک گفتمان را دنبال می‌کند.

پس شاید در هنگام کشیدن این تابلو، داوینچی به دیدگاهی رودررو با اندیشه پیشین (در شام آخر)، یعنی پرهیز از به‌شادمانی گذراندن زندگی؛ و در برابر به در آغوش کشیدن سوئه خوش زندگی، روی آورده باشد.

دوگانگی تخم‌ها در تابلوی *لد اوقومی* تواند به گونه‌ای فراگیر به معنای دوگانگی شاد بودن یا نبودن نیز دانسته شود. شادی یا خوشی را می‌توان مرهمی برای رنج، یا انگیزه و هدفی برای ادامه زندگی برشمرد. اما شادی شاید فرد را در برابر نگاه یکسان‌نگر و نیست‌گرا قرار دهد؛ و بدین‌سان سردرگمی پدید آورد. شاید بیشتر بدین سبب است که در بهاگاوادگیتا پرهیز از شادی و غم هر دو سفارش می‌شود: ای پسر کونتی، پیدایش موقت **شادی** و **غم** و ناپدیدشدنشان در زمان خود همچون پدیدار و ناپدیدشدن فصول زمستان و تابستان است. ای نواده بهاراتا، آن‌ها از ادراک حواس پدید می‌آیند و انسان باید بیاموزد که بدون آشفته‌شدن، آن‌ها را تحمل نماید (۱۴/۲).

ای بهترین انسانها [آرجونا]، کسی که با **شادی** و **رنج** آشفته نمی‌گردد و در هر دو حالت مصمم و ثابت باقی می‌ماند، مسلماً شایسته رهایی است (۱۵/۲).^۱ شخصی در متعال واقع شده است که نه از موارد خوشایند شاد و سرمست می‌شود و نه با فرارسیدن موارد ناگوار دچار اندوه و تأسف می‌گردد، آگاه به ذات است، گمراه و سرگردان نیست و به علم شناخت خداوند واقف است (۲۰/۵).^۲ شاید لئوناردو پس از گذراندن حدود پانزده سال پس از کشیدن *شام آخر* تا زمان کشیدن *باکوس*، برخی دیدگاه‌های بهاگاوادگیتایی و نیز گنوسی خویش را کنار گذاشته و به رویکردی خیّامی، یعنی گونه‌ای نیست‌گرایی شادخوار روی آورده باشد.

خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با ماه‌رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی، چو هستی خوش باش^۳

۱. بهاگاوادگیتا (همان‌گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۸۷

۲. همان، ۸۸

۳. همان، ۲۷۶

۴. خیام نیشابوری، تصحیح محمدعلی فروغی و قاسم غنی

رسیدن به بی‌سوئی و تهی‌بودگی ذهن، شادی سبک والایی در پی می‌آورد که ممکن است خاستگاه نیست‌گرایانه را کنار نهد و فرد را در رفت‌وبرگشت شادی و غم گرفتار سازد.

هر دو دیدگاه در چهارچوب اندیشگانی نیست‌گرا درست می‌نمایند، بنابراین از دوگانگی رهایی نتوان یافت. این دوگانگی با نیش‌ونوش همیشگی زندگی همساز است. درخور توجه آن‌که لد اوقو که دوگانگی در آن به تصویر کشیده شده، در سال‌های میانی کشیده‌شدن آن دو نقاشی، بر بوم آورده شده است. گویی این دوگانگی سال‌ها در ذهن داوینچی جولان داده تا این‌که با کشیدن *باکوس*، به چربش دیدگاه کام‌جویی و خوش‌باشی انجامیده است.

شاید بتوان آفرینش تابلوی *قدیس یحیی تعمیددهنده*، به‌عنوان واپسین (?) اثر داوینچی را، به معنای بیانیه‌ای در پایان نبرد دو دیدگاه، با پیروزی آب بر شراب؛ یا دست‌کم بازگشت به اندیشه‌ای که شادی و کام‌جویی را در جایگاه مبنای روش درست زندگی نمی‌پذیرد، بازشناخت.

اما آن‌چه در گود زندگی فهمیدنی است، نیاز به برقراری ترازمندی میان این دو رویکرد است، که در خود تابلوی *باکوس* به آن اشاره می‌شود.

در این تابلو صلیب تعمیددهنده در تابلوی *قدیس یحیی...*، با چوب‌دست *باکوس* جایگزین گشته است. دگربودگی چوب‌دست در نداشتن تیری افقی است که فرم صلیب را می‌سازد.

باکوس/یحیی با نگاه مستقیم به بیننده و با لبخند جدّی لئوناردی بر چهره، می‌گوید در حال رساندن پیامی است. همچنین ژرفای نگاه او خبر از ژرفای پیامش می‌دهد. او با دست‌راست به جای خالی تیرچه افقی صلیب، و با دست‌چپ به پایین اشاره می‌کند.

نشانگر شراب و لذت زمینی است، می‌باشد. گویا او وارد گفتاورد دیرین درباره می زمینی و آسمانی شده، و رأی خود را به برتری می زمینی می‌دهد؛ گرچه منظور از می زمینی، نباید تنها مشروب دانسته شود، بلکه ممکن است نماد لذت یا آگاهی شاد زمینی باشد.

اما پیام کلی به درستی چیست؟ او با برداشتن بخش افقی، شکل صلیب را که می‌توان نماد مرگ شمرد، از میان برده و آن را به عصایی بدل می‌کند. پس گویی او با برداشتن تیرچه افقی با اشاره هم‌زمانی که به لذت زمینی (انگور/ شراب، و زمین) دارد، زندگی را از مرگ جدا کرده، و به تعبیری آن را از دست مرگ رهایی می‌بخشد. منظور از مرگ (صلیب) باید همان اندیشه نیست‌گرایی، و بی‌سوئی و خنثایی آب؛ یعنی اندیشه محوری همیشگی‌اش باشد. جالب است بدانیم او در این زمان کمابیش شصت ساله است، و تبدیل شدن صلیب به عصایی در دست می‌تواند کنایه‌ای از پیری (خودش) باشد. می‌توان چنین پنداشت او در سراسیمه عمر به خوش‌باشی روی می‌آورد، شاید چون اکنون ارزش زندگی را بیشتر

در پشت و بالای چوب‌دست، گنده درختی گنده شده به چشم می‌خورد که با تاباندن نور در پس، بر وجود آن تأکید می‌شود. این به معنی کنده شدن چوب، و اشاره‌ای است به کنده شدن تکه افقی صلیب.

چنان که دیده می‌شود، گنده درخت قطع شده در راستا و نزدیکی سر چوب‌دست جای گرفته است. این چنین بر پیوند این دو، و وجود پیامی در این زمینه تأکید گشته است.

تیر عمودی صلیب را از آن روی که یک طرفش به سوی زمین و طرف دیگرش به سوی آسمان است، می‌توان پیونددهنده زمین و آسمان دانست. تیرچه افقی یادآور سطح زمین است. پس صلیب را می‌توان نماد ترازمندی میان آسمان و زمین دانست. اما در این جا بخش زمینی کنار گذاشته می‌شود. با کوس با اشاره به زمین (با دست چپ) بر این پیام تأکید می‌کند، و می‌گوید آنچه کنار گذاشته شده، زمین است. اما اشاره با کوس نیز هم‌زمان به خوشه انگوری که در زیر دست دارد و

می‌داند و نمی‌خواهد از آن، با مرگانندیشی و نیست‌گرایی بگریزد.

او دگرگشت دیدگاه خویش را در مورد کریشنا نیز بیان می‌کند. انگورهای سیاه یادآور مرواریدهای سیاه بر گردن چچلیاگالرانی در تابلوی بانو با یک‌قلم است. در این‌جا تصویر بهاگاوادگیتا، یعنی مرواریدهایی بر ریسمان، که وصفی است از آن‌که چگونه جهان بر کریشنا پشت دارد^۱، به هم می‌ریزد. اکنون مرواریدها هر یک جداگانه به خوشه چسبیده‌اند، و به ریسمانی نگهدارنده (کریشنا) نیاز ندارند.

اما لئوناردو با ایماژی دیگر نشان می‌دهد آن‌گونه که نخست به نظر می‌رسد از آموزه‌های کریشنا دور نگشته‌است. درخت قطع‌شده پشت سر یادآور درخت بانیان در بهاگاوادگیتا است. قطع شدن آن به معنی چیرگی بر خویشتن، و در ظاهر ناسازگار با کام‌جویی نماد شراب است.

...انسان باید با عزم راسخ و سلاح عدم‌دلبستگی به قطع این درخت که عمیقاً ریشه دوانده است مبادرت ورزد... (۳/۱۵)^۲.

در این راستا به گونه‌ای وارون نسبت به پیش، کناررفتن بخش افقی صلیب را می‌توان کنار گذاشتن زمین و کام‌جویی دانست. آن‌چه در دست باکوس می‌ماند همان چوب‌دست است که می‌تواند نماد آسمان شمرده‌شود، و همین است که عصای دست و یاری‌دهنده است.

...هنگامی که انسان هرگونه خواسته برای کام‌جویی را که ساخته ذهن می‌باشد رها کند و بدین گونه ذهنش پاک گردد و در نتیجه رضایت را فقط در ذات بیابد، آن‌گاه می‌توان گفت که در آگاهی خالص روحانی قرار گرفته‌است (۵۵/۲)^۳.

حتی با محدود کردن لذات حسی و کام‌جویی، خواسته آن‌ها در روح قالب گرفته همچنان باقی می‌ماند. ولی با چشیدن مزه‌ای بالاتر خواسته برای کام‌جویی را از دست می‌دهد و در آگاهی روحانی ثابت‌و‌استوار می‌گردد (۵۹/۲)^۴.

اما رویکرد زهدگرایانه آن‌چنان که نخست می‌نماید، با کام‌جویی در ستیز نیست؛ زیرا با ذهنی که به آن افسار زده شده، بهتر می‌توان به کام رسید. برای آن‌کس که بر ذهن غلبه یافته، ذهن بهترین دوست است؛ لیکن برای آن‌کس

۱... همه چیز بر من تکیه دارد، همچون مرواریدهایی بر ریسمان (بهاگاوادگیتا، فصل ۷، اشلوکای ۷).

۲. همان، ۶۶۳.

۳. همان، ۱۳۴.

۴. همان، ۱۳۸.

که در این مهم ناموفق بوده‌است، ذهن بزرگ‌ترین دشمن خواهد بود (۶/۶)^۱. پس می‌بینیم داوینچی هر دو دیدگاه را درهم تنیده، و همین پدیده، نشانه‌گذاری این تابلو را چنین پیچیده نموده‌است. او می‌داند با ساده‌سازی از آن دوگانگی ذاتی گریزی نیست، و آن‌چه بایسته می‌ماند ایجاد ترازمندی است.

دوگانگی و روبرویی با چندراهی احساسی در چهره‌های نقاشی‌های داوینچی موج می‌زند. لبخند گنگ، دگرشونده و اخم‌آلودی که به لبخند لئوناردی آوازه دارد و بر سیمای مونالیزا پرسه می‌زند، در بیشتر رخ‌نگاره‌های لئوناردو از جمله چهره خود باکوس به چشم می‌خورد؛ و نشان می‌دهد او به خوبی با هم‌زمانی احساس‌های گوناگون، و گریزناپذیری آن آگاه است. گویی همین چندگانگی است که چهره‌های نقاشی شده او را با آن‌همه رنگ‌به‌رنگ و نوبه‌نو شدن، زنده‌تر از زندگان می‌کند.

با این همه در این تابلو نشانه‌های برتری‌بخشی به کام‌جویی نیرومندتر می‌نماید، اما می‌دانیم این چرخش، دوباره به حالت پیشین خود بازمی‌گردد. لئوناردو جفت این تابلو، یعنی قدیس یحیی... را کوتاه‌زمانی پس‌تر، در پاسخی به این نقاشی می‌کشد؛ و در آن‌جا چنان‌که آمد، باز به نیستی (مرگ بر صلیب) ارج نهاده می‌شود. هرچند نباید هم‌زمان با نیست‌گرایی، مفهوم ترازمندی نماد صلیب را نادیده گرفت؛ به‌ویژه که این مفهوم با بی‌سوئی نیست‌گرایی، همسوئی ذاتی دارد.

ماندگاری گرایش به اندیشه نیست‌گرایی در ذهن‌وجان داوینچی، نشان از پاسخ‌گویی این نگرش به نیازهای روانی او دارد.

پنهان‌کاری

اگر آن‌چه گفته‌شد همان چیزی است که لئوناردو می‌خواهد بگوید، چرا باید پیام‌هایی به این سادگی را پنهان کند؟

البته پنهان‌کاری درباره موضوع کریشنا پذیرفتنی‌است. شاید آن‌گونه که در بخش یکم گفتیم بهاگاوادگیتا و کریشنا برای او تنها موضوعی حاشیه‌ای در کنار نماد تعمید نبوده‌است. اما تضاد مفهوم نیست‌گرایی با خداپرستی (کریشنایی) است که ذهن را به آن سو می‌برد که یکی از این‌ها باید موضوع اصلی بوده‌باشد، و هر دو در یک چهارچوب نمی‌گنجند. البته چنان‌که بررسی کردیم آموزه‌های بهاگاوادگیتا

با پیام نیست گرایي همخوان است، و این چنین اگر یک خدا باشد که لئوناردو او را سزاوار سرسپردگی و شیدایی داند، همین کریشنا است. اما به آفریننده جهانی که کار فرد را به نیست گرایي می کشاند، نمی توان عشق ورزید؛ این در حالی است که پیام اصلی و بهترین راه پیشنهاد شده در بهاگوادگیتا، دلبستگی و خدمت عاشقانه (بهاکتی) به کریشنا است. پرسش این است که چرا داوینچی تا واپسین نقاشی، اشاره به کریشنا را ادامه می دهد، به گونه ای که حتی در قدیس یحیی تعمید دهنده، اگر بپذیریم کریشنا ی سیه چرده را به تصویر کشیده است، او را در واپسین نقاشی خود نیز، در محور اندیشه و گرایش خویش، می نشاند. پس با این همه ممکن است او همواره پیام نیست گرایي را به عنوان برجسته ترین آموزه کریشنا، به همراه خود او در جایگاه شخصیت متعال خداوند و حقیقت اصلی، در ذهن داشته؛ و هیچ گاه به اندیشه نیست گرایي برتری نداده باشد. همچنین نباید این ایده را که دراصل نیست گرایي آن چنان که نشان دادیم برخاسته از جهان گریزی نبوده، بلکه منظور از آن تنها نیستی عرفانی و عاشقانه بوده است، کنار گذاریم.

اما به هر روی این دو پیام به هم پیوسته نیستند. همان گونه که دیدیم رازگشایی از نشانه های تعمید بسیار آسان تر بود، به ویژه که برای این کار نیازی به آشنایی با بهاگوادگیتا و انجیل نیست. گواهی که مخاطب داوینچی می تواند پیام نیست گرایي را با دریافت نشانه های برتر نشان دادن یحیی بر مسیح دریابد، بی آن که ذره ای به ماجرای کریشنا بو برد.

پس باید پرسیم چرا داوینچی پیام نیست گرایي را هم، گرچه بسیار کمتر، پنهان می کند. در اصل او می توانست حتی درباره آن با قلم خوبی که داشت بنویسد. چه بسا این پنهان کاری خود رمزی دیگر از دستگاه نامرئی اندیشه لئوناردو است، که باید با ریشه یابی و ژرف کاوی گشوده شود.

جهان بینی منفی

نهاد دین اگرچه در یکی از دو شاخه بنیادین پنداشتنی خود، یعنی در رویکرد زاهدانه در برابر رویکردی گیتی گسترانه، جهان را خوار می دارد؛ اما به هر روی چه آنان که آفرینش مادی را نیک و یزدانی می شمارند و چه آنان که نه؛ هر دو جهان مینوی را جایگاه داد و خوشبختی می دانند و به آن باور دارند.

اما در جهان بینی نیست گرایي، همیشه چاشنی ناامیدی به چشم می خورد. همان گونه که در تابلوی تعمید مسیح دیدیم؛ نیستی، با جمعه مرگ نمادین می گردد. این یعنی مرگ است که نجات بخش می باشد. زندگی، دردزا، و اگر نه بی ارزش، چندان خواستنی و بزرگ داشتنی نیز نیست؛ اما سخنی هم از رستگاری پس از مرگ نمی رود؛ چرا که در اساس، هستی و چیستی آن سوی مرگ بر ما آشکار نیست. در روزگار داوینچی، چهارده سده از سفر مسیح به ملکوت گذشته، بازگشتی در کار نبوده، و زیر سایه فساد و دگم اندیشی کلیسا، درخت امید خشکیده است. در این دیدگاه نجات و رستگاری به راستی وجود ندارد، و آوای هله لویا هرگز از همه سو بر نخواهد خاست. این گمان در تابلوی سالوادور موندی نشانه گذاری گشته است.

در گوی بلورین سه لکه سفید (روشنایی یا حباب) به چشم می خورد. چنان که پیش تر گفته شد در انجیل آمده است، سه مغ یا خردمند سه ستاره را دنبال می کنند تا جای زادن منجی را بیابند. نشانی آن است که سه ستاره باید هم راستا گردند. اگر لکه های سفید را همان سه ستاره به شمار آوریم، می بینیم آن ها در یک راستا قرار نمی گیرند. این به معنای زاده نشدن نجات بخش است. یعنی نجاتی در کار نخواهد بود (به ویژه اگر لکه ها حباب باشند، که از جایشان تکان نخواهند خورد)؛

پنهان کاری وادارد.

پالایش آزاد

به مانند مسیح در قلب، که در دیوارنگارهٔ شام آخر به نمایش درآمده؛ راهکار نیستی، به گونه‌ای دور زدن کلیسا به شمار می‌آید.

زندگی ادامه دارد. چنان که گفته شد از دل نیست‌گرایی، ناگاه روشی برای خوشبخت زیستن بیرون می‌آید. گونه‌ای سرد از خرسندی پدیدار می‌شود^۱ که پاسخگوی پیچش‌های زندگی، و نیز هماهنگ با سنگ‌دلی‌های روزگار است. پس باز اندیشهٔ رستگاری رونق می‌گیرد. رستگاری کوچک دم‌دستی ولی راستین، که برای داشتن آن، نیاز نیست به جهان و نیرویی برتر بدهکار بود و سنگین زیست؛ چراکه این جهان همان اندازه که خوبی پیش پای می‌گذارد، بدی نیز می‌نماید.

در این دیدگاه جهان نیز بدهکار نیست. بدی جهان به گونه‌ای فراوان است که برای پذیرندهٔ این دیدگاه، نیستی خواستنی گشته؛ پس، در آغاز ناخوشایندی جهان برای او به سان سنگ‌پایه‌ای پذیرفته شده است؛ و گلایه‌های گزاف و پردامنه، بی‌معنی خواهد بود.

با پا گرفتن خرسندی، دیگر این بدی نیز چندان بد به شمار نمی‌رود. بلکه گفته می‌شود: زندگی همین است و پیش از این، چشم‌داشتی نابه‌جا داشته‌ام؛ که نه بر پایهٔ بزرگ‌منشی راستینی در جهان، که بر اساس پندارهایی نادرست و خوش‌بینانه بوده است. این پدیده با نگاه بی‌چشم‌داشت یک خدانا باور به جهان سنجیدنی است؛ آن‌گاه که برای جهان وجود یک هوشمند یا هوشمندی پرورنده و نگهدارنده انگاشته نشود، امیدی به پشتیبانی نیز نمی‌رود.

خرسندی برخاسته از نیست‌گرایی، و پروانه‌ندادن به دل در جهت شعله‌ور کردن خواسته‌ها - گرچه به تلخی - پایه و اساس پارسایی به شمار می‌رود؛ و پارسایی خود شناسه و ستونی برای دین است. این چنین پالایش برآمده از اندیشهٔ نیست‌گرایی، می‌تواند جایگزینی برای دین‌داران - دست کم برای آن‌ها که باورشان سست گشته است - بر سازد. البته نباید فراموش کرد منظور از نیست‌گرایی یک روش جایگزین همانند

پسرانسان باز نخواهد گشت^۱، و به راستی هرگز زاده نیز نشده بود؛ چراکه جهان چنین فرصت و امکانی نمی‌دهد. پس به جای داشتن امید پوشالی به گلستان کردن رنج‌گاه، بهتر است پس نشست و چندان دل به رستگاری نبست.

کلیسا در آن زمان همچنان نیرومندترین دستگاه سیاسی پایدار به شمار می‌رود. پنهان کردن این پیام از ترس کلیسا از سوی داوینچی منطقی است، اما اصل سخن او نیز گذشته از گوشه و کنایه‌هایی که به دستگاه کلیسا می‌زند، با دین سیاسی زاویه می‌سازد. جهان‌بینی منفی که جلوی پویایی اقتصادی را می‌گیرد، خواست هیچ زمامداری نیست. رواج اندکی رهبانیت برای قدرت سیاسی بد نیست، چراکه تهی‌دستی همگانی برخاسته از رانت و ویژگان و ناکارآمدی، تاب‌آوردنی‌تر می‌گردد؛ اما اگر این نگرش در جامعه چیرگی یابد، نه تنها اقتصاد را به سوی ورشکستگی پیش می‌برد؛ درآمدهای حکومت را با کاستی روبرو کرده، و بیم شورش همگانی را برمی‌کشد. این اندیشه نیرو می‌گیرد که در اساس چه نیازی به توانگران و بریزوبیاش‌های آنان، به نام دین و اقتدار سیاسی میهنی است؟ پس روی هم رفته دستگاه سیاسی در برابر چنین گروهی همواره رویکردی کژدار و مریز در پیش می‌گیرد، بدان‌سان که واتیکان در مورد قدیس فرانچسکو آسیزی^۲ رفتار کرد؛ و فرقهٔ او را مهارگرانه در خود پذیرفت.

کلیسای باختر از آغاز راه خود را درباره رهبانیت از مسیحیان شرقی جدا کرد. پاپ نیکولاس پنجم^۳ (۱۴۴۷-۱۴۵۵) نمونه‌ای از رویکرد گیتی‌مدارانهٔ کلیسا را می‌نماید. باور او این بود که مسیحیت باید در نمای بناهای باشکوه اقتدارنمایی کند.^۴ این پایی است که پیش‌تاز این نگرش به شمار می‌رود، و لئوناردو در زمان فرمانروایی او زاده می‌شود. نباید فراموش کرد چنین رویکردی بود که زمینه‌ساز اوج‌گیری هنر رنسانس و سربرکشیدن نابغه‌هایی چون داوینچی شد.

از این رهگذر رودرویی با ایدهٔ نیست‌گرایی، نه تنها از سوی کلیسا بلکه از طرف هر نهاد قدرت دیگری نیز می‌تواند رخ دهد، و داوینچی و همتایانش را به

۱. یکی از پیام‌هایی که از نقاشی شام آخر برداشت کردیم، این بود که مسیح می‌گوید رستخیز من در قلب شما خواهد بود. روی دیگر سخن این است که رستخیزی جسمانی (با اشاره او به نان) در کار نیست.

2. Saint Francis of Assisi

3. Pope Nicholas V

۴. کارن اُسمَن، رنسانس ایتالیا، برگردان مهدی حقیقت‌خواه، انتشارات ققنوس، تهران ۱۴۰۱، ص ۷۴ و ۷۵

۵. آن گونه که در مورد مانی نیز در برابر دستگاه شاهنشاهی ساسانی روی داد.

۱. به مانند خرسندی زوری و شکننده اما پختهٔ سیمای پرتره‌های داوینچی

روش و برنامه‌ای برای زیستن، همسان با خود دین نیست؛ بلکه کیفیتی ذهنی است که فرد حتی ممکن است از وجود آن در گروش خود، به‌درستی آگاه نباشد.

کسی که به‌خوبی مراقبه و یوگا می‌کند، امکان فراوان دارد به دین نیازی پیدا نکند. هدف بخش بسیار برجسته پالایشگری در دین، با اندیشه‌ای با سمت و سوی نیروانایی، خودبه‌خود به‌دست می‌آید. با ذهنی به‌آرامش رسیده بهتر می‌توان درست کار بود، تا با پیش‌روی نهادن آرمان‌های تاریخی یک دین ویژه، که در ستیز با دیگر گروش‌ها جای گرفته، و گویی بیشتر ماجراجویی انگیزه‌بخشی است برای زندگی کردن و از میان بردن پوچی، از راه برتری‌خواهی. گروه بزرگی از مردم، از نگرستن و درک بی‌پرده هستی می‌گریزند، و نمی‌توانند بی‌ایدئولوژی و قالب‌های ذهنی به جهان بنگرند، و هویت یابند. گمان بسیاری این است که با باورهای سخت خویش پوچی را می‌پوشانند (که این کار خود گریختن از حق‌جویی است)؛ اما خود آن‌ها به‌راستی همه‌چیز را پوچ می‌بینند، مگر آن‌که ایدئولوژی به زیست‌شان رنگی زند.

البته گستره ساختمان دین به پالایش و پارسایی کران‌نمی‌یابد، و دین کارکرد خود را دارا است. اندیشه نیست‌گرایی، نمی‌تواند جای آیین‌ها، دعا و خداپرستی، امید به زندگی پس از مرگ و دادیابی در جهانی دیگر، و ... را گیرد. اما البته فرد ممکن است از پیش‌باور به آن‌ها را کنار گذاشته باشد.

برخی با آیین‌های نیایش، و یادآوری قهرمانان دینی، که برای آن‌ها نیروهای پشتیبان به‌شمار می‌رود، به آرامش می‌رسند؛ و در روبرو، برخی دیگر با هرچه بیشتر پیراستن باورها، و جایگزینی آن‌ها با اندیشه‌ها، به آرامش و آزادی درونی دست می‌یابند. هر مفهوم دینی، الگویی برای بهبود انگاشته می‌شود؛ و اگر چنین نبود، دین، نیک پنداشته نمی‌گشت. پس می‌توان گوهر آن الگوی سامان‌بخش و آرامش‌آفرین را گرفته، و آگاهانه آن‌را در برنامه زندگی جای داد، و بدین‌سان از خاستگاه دینی و قدسی آن چشم پوشید. با درک، کدگشایی، و فرم‌زدایی از احکام، آموزه‌ها و داستان‌ها؛ و رهیابی به سرشت منطق کاربردی‌شان، می‌توان به آن‌ها تنها به‌چشم رهنمون‌ها، فرمول‌ها، و ابزارهایی برای کمک به بهترزیستن نگریست؛ بدان‌سان که هربار اندیشه، به کارگرفتن یا ننگرفتن آن‌ها را تشخیص دهد. یک حکم، آموزه، یا بنیان درست و مناسب؛ باید شوندی در پشت خود داشته باشد، و با پدیدآمدن و پیشرفت دانش تجربی و درک خردپایه، و در نتیجه شناخت آن شوند، پیروی کورکورانه بی‌معنی می‌شود. این‌چنین درون‌مایه دین،

کم‌یابیش بدل به بخشی از خرد زندگی فرد، و نه دربرگیرنده آن می‌گردد. این گونه‌ای از بی‌دینی است که تا جای ممکن تجربه سده‌ها و هزاره‌ها دین‌داری را یاد می‌گیرد و در خود جای می‌دهد، و هدفش همان زندگی بهتر، رستگاری، و آسودگی است (و دین ستیز نیز نیست).

یک‌انگیزه برای پیرایه‌پرهیزان، درگذشتن از تومار خاک گرفته درست‌ونادرست، و شایست‌ونشایست‌ها است؛ همان‌گونه که عیسی یا شاگردان او، در رویارویی با یهودیت چنین کرده، و درانجام شاخ‌وبرگ آن‌را هرس کردند. پافشاری لئوناردو بر تنها یک‌جمله «نجات‌دهنده، تعمیددهنده است» سازگار با این ایده و انگیزه است. هدف پنهان و ناخودآگاه روی‌آوردن به نیست‌گرایی می‌تواند پاک‌سازی ذهن اسطوره‌ای بشر، و بازکردن جای برای افزایش خردورزی باشد. بایست‌ها و نبایست‌ها، گرچه نه بی‌کم‌وکاست با خرد می‌تواند روشن شود. هرچند این بدان معنا نیست که دین و خرد در ستیز هستند، اما زمینه‌های رودررویی، به ویژه با ناسازگاری وحی و اندیشه آزاد، یافت می‌شود. برای نفس‌کشیدن خرد، بودن در بیشه شلوغ باورها و اندیشه‌های دینی، نسبت به دشتی که افق در آن پیدا است، یکسان نیست.

کریشنا با وجود ارج‌نهادن به دین و بایادانستن بدل‌نشدن آن به بی‌دینی، در واپسین اشلوک‌های بهاگاوادگیتا می‌گوید:

تمام مذاهب گوناگون را رها کن و فقط به من تسلیم شو. من تو را از کلیه واکنش‌های گناه‌آلود نجات خواهم داد. نترس (۱۸/۶۶).^۱

به‌هرروی پالودگی ذهن، فرای دین داشتن و نداشتن جای می‌گیرد؛ ولی این چنین برای نهاد دین، شاید حتی خطری بیشتر حس شود، چراکه سخت‌تر می‌توان به آن انگ بی‌دینی یا دین‌ستیزی زد.

پس روی‌هم‌رفته پالایش و آرامشی که با رویکرد نیست‌گرایی - در کنار ترس‌ها و ناامیدی‌ها - می‌توان از آن برخوردار شد، برای کلیسا تا اندازه‌ای در جایگاه هم‌آورد^۲ قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که داوینچی را وادار به پنهان‌کاری کند.

۱. بهاگاوادگیتا (همان‌گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۷۸۷

۲. چه‌بسا حساسیت بیش‌از اندازه کلیسا و نهاد دین نسبت به جادوگران و انجام جنایت تاریخی در حق آنان را بتوان از این دست دانست. دانشمندان و اندیشمندان، دیدگاه‌های جزم‌گرا را به چالش، و مقام کلیسای تندرو را پایین می‌کشیدند؛ اما روی‌آوردن مردم به جادوگر به‌جای کشیش؛ به‌سبب انحصارزدایی، حساسیت‌زا بوده‌است. این جدایی از کارکرد انگ و بهانه جادوگری برای از میان برداشتن ناخودیی‌ها است.

سرنخ رازکاوی از این نقاشی با توجه به حاشیه گریبان جامه زن، که با ردیفی از گل‌های نیلوفر آبی آراسته گشته، به چشم می‌خورد. در بهاگوادگیتا می‌خوانیم: همان‌گونه که آب برگ‌های نیلوفر آبی را تر نمی‌کند، گناه نیز، فردی را که وظیفه خود را بدون دلبستگی انجام می‌دهد و ثمرات آن را به خداوند متعال تسلیم می‌نماید، دربر نمی‌گیرد (۱۰/۵).^۱

نخستین شوند برای درست‌بودن گمانه درباره اشاره لئوناردو به این اشلوکا، گفتار درباره وظیفه یا کار است، که با نام «آهن‌کار» که نام یک پیشه است همسو است. این فصل از بهاگوادگیتا با پرسش درباره کار آغاز می‌گردد و سخن در این باره پیش می‌رود:

آرجونا گفت: ای کریشنا! نخست از من می‌خواهی کار و عمل را ترک گویم و سپس دوباره کار با عشق و عبودیت را توصیه می‌کنی. اکنون خواهش می‌کنم قاطع و صریح به من بگو کدام یک از این دو سودمندتر است (۱/۵)؟^۲

گل تزئینی بر پیشانی، ذهن را متوجه گل‌های گریبان، و اهمیت آن می‌کند.

اما جدای از این، نشانه‌ای دیگر باور به اشاره لئوناردو به این اشلوکاها را استوارتر می‌گرداند. این تابلو با فاصله زمانی کمی از بانو با یک قاقم کشیده شده، و به‌مانند گردنبند چچلیا، در این جا نیز گردنبند زن نشانه‌ای را در خود پنهان کرده‌است.

۱. همان، ۲۶۵

۲. همان، ۲۵۵ و ۲۵۶

زیبای آهن‌کار یا بانوی ناشناس (۱۴۹۶ - ۱۴۹۰)

زیبای آهن‌کار^۱

مدل داوینچی در این نقاشی، گویا نام آهن‌کار را همچون نام فامیل برخورد دارد، به سبب آن که به گمان پدر یا همسرش پیشه آهنگری یا آهن‌فروشی داشته‌است. به هر روی می‌شد نام دیگر کم‌تر شگفتی بر تابلو گذاشت، و همان‌گونه که می‌توان پیش‌بینی نمود، گزینش این نام بی‌شوند نبوده‌است. خواهیم دید داوینچی در این اثر راهکاری برای بهتر زیستن از دل بهاگوادگیتا بیرون کشیده و پیش‌روی می‌گذارد.

1. La Belle Ferronnière

آنچنان که در مورد کودکان از تخم درآمدۀ ل/ دیدیم، موضوع دوگانگی مفهومی برجسته برای لئوناردو است. در نخستین اشلوکای این فصل از بهاگوادگیتا هم، آرجونا درباره کارکردن یا پرهیز از آن بر سر دوگانگی مانده است؛ و در اساس آرجونا از نخست در میان مانده میان دو گزینه است، زیرا این کتاب، با دودلی آرجونا برای جنگیدن با لشکر دشمنی که گروهی از خویشاوندان، دوستان و آشنایان او را در خود دارد، و پاسخهای کریشنا برای کنار گذاشتن این درگمان ماندگی که تا پایان کتاب ادامه می یابد و به رونمایی از دانش بهاگوادگیتا می انجامد، آغاز می شود. مهره های روشن و تاریک (کرم و قهوه ای) گردنبند زن، نمایش دهنده دوگانگی است، و در اشلوکای ۳ از این فصل می خوانیم:

ای مسلح بزرگ، آرجونا! باید درک کرد کسی که آرزومند نتایج و ثمرات اعمالش نمی باشد و به آن ها نفرت نیز نمی ورزد، پیوسته در انقطاع است. وی، عاری از هرگونه دوگانگی، به سادگی بر زنجیرهای اسارت مادی فائق می آید و کاملاً رها شده است (۳/۵).^۱

اشلوکای «نیلوفر آبی» هفت اشلوکا پس از این است، و گفتار درباره فعالیت در این اشلوکاها ادامه می یابد. موضوع کار یا وظیفه در بهاگوادگیتا بسیار برجسته است:

بنابراین، انسان باید بدون دلبسته شدن به نتایج و ثمرات اعمال، به آن ها به منزله وظیفه عمل نماید، زیرا با عمل عاری از دلبستگی به متعال واصل می گردد (۱۹/۳).^۲

شخصیت اعلای پروردگار [کریشنا] فرمود: شخصی که وظایف خود را بدون دلبستگی به نتایج آن ها با تعهد کامل انجام می دهد، در مرحله انقطاع واقع است، و حق جوی واقعی به شمار می آید، نه آن کس که آتشی بر نمی افروزد و وظیفه ای انجام نمی دهد (۱/۶).^۳

هنگامی گفته می شود رهرو در یوگا پیشرفته است که با ترک هرگونه خواسته و آرزوی مادی، دیگر نه برای کامجویی کار کند و نه مشغول اعمال ثمرجویانه شود (۴/۶).^۴

۱. همان، ۲۵۹

۲. همان، ۱۷۴

۳. همان، ۲۸۷

۴. همان، ۲۹۱

شخص منقطع خردمندی که در گونه نیکی قرار دارد، و نه به کار مساعد نفرت می ورزد و نه دلبسته کار مساعد می شود، هیچ گونه شکی درباره کار و عمل ندارد (۱۰/۱۸).^۱

ای پسر پریتها [آرجونا!]، کلیۀ این اعمال باید بدون دلبستگی یا هرگونه چشم داشت به نتیجه، و به حکم وظیفه انجام شود. این نظر نهایی من است (۶/۱۸).^۲ در چهارچوب اندیشه نیست گرایی، می توان این همه را - با کنار نهادن باریک اندیشی ها درباره چستی عمل و فعالیت در بهاگوادگیتا - به این گزاره برگرداند: «کارت را درست انجام بده تا زمان مرگ برسد.»^۳ با گونه ای کاردرمانی، باید زمان را گذراند، و چون نیلوفر آبی که با آن که بر آب شناور است اما تر نمی شود، از اثر رویدادها بر روان کاست. کار، گذشته از این که برآورنده نیازهای زیستی است، ذهن را سرگرم کرده، هویت بخش بوده و فرد را از خود خرسند می گرداند؛ و اگرچه آمیخته با سختی است، اما رنج زدا نیز هست. گویی انسان و هر جاندار دیگری، برای انجام کار فرگشت یافته است. البته گاهی پناه آوردن به کار، به پرکاری زیان بار می انجامد؛ پیدا است کار و آسودن باید همراه باشند.

نباید فراموش کرد شخص وظیفه شناسی چون آیشمن^۴، که به بهترین شکل برنامه قطارهای حامل یهودیان را به اردوگاه های مرگ سازمان دهی کرد، و ماندان او، بر پایه چنین روشی زیستند؛ اما بنا نیست با ساده سازی، بخشی از نگرشی گسترده را گرفت و در آن محو شد. گذشته از این موضوع اخلاق و بسیاری پدیده های دیگر، باید در جای خود بررسی و ارزش گذاری شوند.

موضوع بسیار برجسته دیگری که در اشلوکاهای چهار و پنج به چشم می خورد، سخن از ارجمندی فلسفه مادی، شناخت گیتی و علم است:

فقط نادانان گمان می کنند که خدمت عابدانه [کارما - یوگا] با مطالعه تحلیلی دنیای مادی [سانکیها] متفاوت است. فرزندان حقیقی معتقدند کسی که خود را به درستی در یکی از این دو راه وقف کند، به نتایج هر دو دست می یابد (۴/۵).^۵ کسی که بداند موقعیت حاصل از راه مطالعه تحلیلی از طریق خدمت عابدانه نیز

۱. همان، ۷۴۳

۲. همان، ۷۴۰

۳. موضوع اصلی در بهاگوادگیتا در زمینه کار و وظیفه، تأکید بر جدابودگی فعالیت و وجود (ذات) است.

4. Adolf Otto Eichmann

۵. همان، ۲۶۰

نقشه بسیار دقیق شهر ایمول

بر پایه آسمان

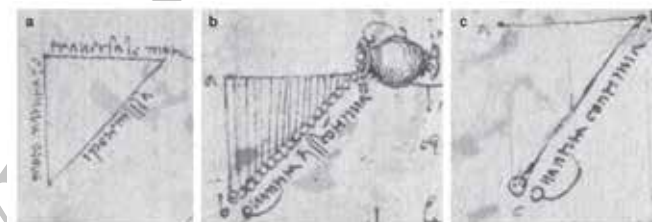
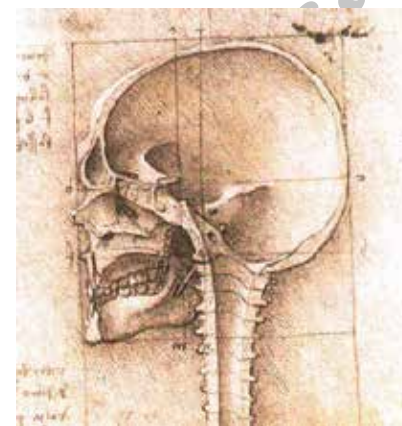
اما نباید جایگاه دین را نزد داوینچی، با خوانش ویژه خودش، نادیده گرفت. شاید هم‌دوشی و هم‌پایگی میان علم و دین در اشلوک‌های یادشده در جستار پیشین برای او ارزنده تر از علم‌گرایی صرف بوده باشد.

آن‌گاه که سخن از چه‌بودگی دین نزد داوینچی می‌رود، نباید شمار فراوان تابلوهای او با درون‌مایه‌ای دینی را فراموش کرد. باید مسیحی را که در شام آخر می‌بینم با پیام والایی که گویی مورد بزرگ‌داشت خود نقاش نیز قرار می‌گیرد، پیش‌چشم آوریم. هرچند می‌توانیم پنداریم او با خواست سفارش‌دهندگان پیش رفته‌است، و با نشانه‌گذاری‌ها ناخرسندی خود را نیز نشان می‌دهد. این درست‌است اما مضمون‌های دینی تنها مایه‌ای برای رمزگذاری نبوده‌اند، بلکه در بسیاری جای‌ها، بر سازنده نشانه‌ها بوده‌اند. لئوناردو با روشی کلامی، سنگ‌بنای اندیشه خود را در کتاب‌های - به اصطلاح - آسمانی^۱ جسته‌است. برای نمونه دیدیم در تابلوی ستایش مغان با کنار هم نهادن آیه «تبر بر بُن درختان...» و «غسل با آتش...» به گونه‌ای پروانه‌ایده به‌زیر کشیدن مسیح در برابر یحیی را از انجیل می‌گیرد. یعنی چنین می‌انگارد روایتی درونی در لایه‌های زیرین، با زبانی رمزی

۱. عبارت «کتاب آسمانی» به عنوان متن اصلی، در برابر کتاب‌های دینی که دربرگیرنده کتاب‌های فرعی‌تر هر دین به‌شمار می‌رود، به کار برده شده‌است.

قابل حصول است و بدین سبب به مطالعه تحلیلی و خدمت عابدانه در یک سطح بنگرد، چیزها را همان گونه که هست می‌بیند (۵/۵).^۱

این درست همان رشته فعالیت داوینچی همه‌چیزدان است، و این دو اشلوکا باید برای او بسیار مهم و ارزشمند بوده باشد. با چنین نگرشی است که یکه‌تازی دین باید پایان یافته، و علم در جایگاهی هم‌پایه با آن جای گیرد.^۲ این به گمان حرف دل لئوناردو، و بسیاری از اندیشمندان هم‌روزگار او به‌ویژه اومانیزست‌ها (انسان‌گرایان) است. همین نگرش است که در سده شانزدهم نیرو گرفته و سگان آینده اندیشه بشر را به‌دست می‌گیرد. خود لئوناردو با مشاهده، ثبت و پرسش‌گری‌های ارزنده پژوهشی خود، به یکی از الگوها و سردمداران، در پیمودن این‌راه بدل می‌شود.

کشفی تازه نشان می‌دهد داوینچی کوشیده است شتاب گرانش زمین را محاسبه کند.

۱. همان، ۲۶۰.

۲. البته در بهاگوادگیتا ناسازگاری با این دیدگاه نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه در اشلوکای ۴۶/۶ یوگی (عارف) برتر از اهل خرد و روش‌نظری خوانده می‌شود.

از یاد نبریم شناخت تحلیلی، با نگاه و حس وجدآمیز و بهت‌زده خود نسبت به جهان همراه است، که با شعف و حیرت عرفانی همسانی دارد. جهان یکی است، و همه ژرف‌نگری‌ها تا اندازه‌ای در بن خود، همگرا هستند.

یافت می‌شود؛ که درواقع انجیلی اختصاصی برای کسانی ویژه چون خود او است که دریافته‌اند روایت و جریان اصلی نمی‌تواند راستین و پذیرفتنی باشد. رادیولوژی انجیل، دینی کوچک‌تر و هوشمندانه‌تر دربرمی‌آورد؛ دینی که وارون دین است. پرسش‌آغازین برای افتادن در این‌راه برای یک ازدین‌برگشته این است: آیا خداوند کسانی را که از بسیاری دین‌داران کوتاه‌بین و ساده‌انگار، و یا بی‌اخلاق، یا خشن و فاسد؛ درست‌تر و شریف‌تر هستند، و به شوندی چنین، دین و پیامبران را نمی‌پذیرند، کمتر دوست دارد؟ انگاشت بی‌دینان خدا‌باور و خدا‌نا‌باوران، از بزرگواری خدا، و دیدن وارون آن در رخدادها و روندهای جهان واقعی، شونداصلی روی‌برگرداندن آنان از دین یا خدا است. آیا نزد خدا، اسپینوزا کمتر از تکفیرکنندگان او گرامی است؟ آن‌گاه که فرد در ذهن خود پاسخ خدا به چنین پرسشی را منفی می‌پندارد، درحالی که او بی‌باور به وجود فرابودگی‌هایی در کتاب‌های آسمانی نباشد؛ ممکن است در این کتاب‌ها به دنبال نشانه‌ها گردد، تا خدا و دین راستین را بشناسد. این یعنی باور به خودسانسوری خداوند، در برابر خشک‌اندیشی هواداران دواآتش‌اش.

با این دیدگاه از آغاز، الگوی داوینچی برای روی آوردن به نشانه‌گذاری در کارهایش؛ رمزپردازی‌های خود خدا یا هوشمندی فرا بشری پشت آن کتاب‌ها بوده‌است. یک ذهن نشانه‌ساز، نشانه‌جو نیز هست؛ و گمان بیشتر می‌رود دیدن و رمزگشایی از نشانه‌ها، زمینه‌ساز و آموزنده نشانه‌پردازی او گشته باشد.

داوینچی با بیرون کشیدن حکم‌های کلامی از کتاب‌های آسمانی، می‌خواهد پایه‌های اندیشه‌اش را استوار سازد. از همین دست است رمزکاوی در مورد یحیی یا کریشنا در قرآن. او در چکیده پیام بهاگاوادگیتا، پیرنگی از اندیشه نیست‌گرایی را می‌یابد. در انجیل نمونه‌هایی از تأیید برترنشینی یحیی، و همچنین همسانی‌هایی رمزگون با بهاگاوادگیتا پیدا می‌کند. نمونه‌ای دیگر در انجیل در این راستا این آیه است: چون روح خبیثه از آدمی بیرون می‌رود به جهت جستجوی آسایش در اماکن بی‌آب می‌گذرد و هیچ نمی‌یابد (متی، باب دوازدهم، آیه ۴۳).^۱ گویی روح خبیث از آب گریزان است و بنابراین آب خوب است. اما این به چه معنا است؟ از این جا کوشش برای رازگشایی آغاز می‌گردد.

۱. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل‌خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ص ۲۷

در اساس، برخورد با گزاره‌های گنگی که گمان می‌رود حرفی که می‌خواهند بزنند همانی نیست که در ظاهر آن‌ها به چشم می‌خورد، می‌باید تلنگری به ذهن داوینچی و مانندان او زده باشد.

هنگامی که مسیح بر بالای صلیب خدا را صدا می‌زند و می‌گوید «چرا ره‌ایم کردی؟» (متی، باب ۲۷، آیه ۴۶؛ مرقس باب ۱۵، آیه ۳۴)، پاسخ سکوت است. این می‌تواند به معنی آن باشد که خود رخدادهای انجیل دارد «در کار نبودن نجات» را نمایش می‌دهد. اما در دستگاه فکری داوینچی، این به معنای وجود گونه‌ای دیگر از رستگاری؛ یعنی با توجه به نشانه‌های دیگر در خود انجیل و...، رستگاری از راه نیست‌گرایی است، که با اشاره به مسیح‌بودن یحیی نشان داده می‌شود.

در انجیل سه آیه پس از آیه‌ای که در آن موضوع یحیی، و بزرگتری و کوچکتری عنوان می‌شود (که از پیوندگاه‌های انجیل و بهاگاوادگیتا به‌شمار می‌رود)^۱، آیه‌ای می‌آید که می‌توان آنرا تأیید یا اشاره‌ای بر سامسارا (تناسخ) دانست، و در آن یحیی همان ایلیا شناسانده می‌شود (متی، باب ۱۱، آیه ۱۴). از آن‌روی که ایلیا پیامبری بوده در گذشته، گویی گفته می‌شود یحیی تناسخ او است که دوباره بر زمین آمده‌است. پس این چنین پیوندی با هندوئیسم برقرار می‌گردد، و این موضوع را می‌توان در حکم تأییدی درمورد اشاره انجیل به اشلوکاهای بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین در بهاگاوادگیتا، در سه آیه پیش، به شمار آورد.

نمونه‌ای از امکان استوارگری ذهن بر پیام تعمید را، در بهاگاوادگیتا می‌یابیم: همان‌گونه که منبع عظیم آب تمام فواید چاه کوچک را دربردارد، کسی که منظور و مقصود نهفته در بطن وداها را درک نماید به تمامی اهداف وادها نیز دست می‌یابد (۴۶/۲).^۲

یک پیام اختصاصی در راستای حکمت تعمید این است که نیست‌گرایی چکیده‌ای (چاه) از دانش به‌بودن را در خود دارد، و خودپسنده و هرس شده است. لئوناردو کتاب‌های آسمانی را نیز چون تن انسان کالبدشکافی و کالبدشناسی نموده، همچنین این کتاب‌ها را به‌سان اندام‌های یک پیکر قلمداد کرده‌است. او شاید خود در یکی از نقاشی‌هایش به رویه کلامی خویش اشاره کرده باشد.

۱. بنگرید به جستار کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین، در بخش دوم

۲. بهاگاوادگیتا (همان‌گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۱۲۴

بلوک‌های سنگی پشت سر، و میز مرمرین پایه رحل در پیش پای مریم، به گمان نشانه سنگ‌بنایی است که لئوناردو در لابه‌لای خط‌های کتاب‌های آسمانی به دنبال آن می‌گردد.

نماد سنگ، ذهن را بی‌درنگ به سوی پتروس (که نام او به معنای صخره است) می‌کشانند، و کلیسایی که از سوی مسیح، ساختن آن به او نوید داده شد.^۱ اما با نهادن میزی سنگی زیر کتاب مقدس در نقاشی عید بشارت، داوینچی می‌گوید مبنا نه کلیسا که متن، و به‌ویژه نشانه‌های نهانی درون آن است.

لئوناردو با این نشانه‌گذاری از سویی آگاهی خود را از پایگاهی که برای اندیشه‌اش برگزیده به‌ایماژ می‌کشد؛ و از سوی دیگر یادآوری می‌کند کتاب‌های آسمانی، در سایه و پس‌پشت، نه تنها سخن او را تأیید می‌کنند، بلکه حتی گوینده اصلی، خود آنان هستند.

نکته دیگر درخور توجه این است که این نقاشی از نخستین کارهای لئوناردو به‌شمار می‌رود. بنابراین راه او از آغاز روشن بوده است.

صندلی مونا لیزا

بر پایه پژوهش‌های پاسکال کوت مونا لیزا بر صندلی‌ای مد روز آن زمان نشسته است.^۲ همان گونه که در تصویر دیده می‌شود، دسته این صندلی سه لایه است. اگر بپذیریم هر کدام از این لایه‌ها نمایانگر یک کتاب هستند؛ می‌توان سه کتاب بهاگوادگیتا، انجیل و قرآن را در جایگاه پایه‌ای برای ساختار جهان‌بینی لئوناردو بازشناخت.

۱. کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل‌خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱، ۳۷

و من نیز تو را می‌گویم که توئی پطرس و بر این سنگ [صخره] کلیسای خود را بنا خواهم نمود و درهای جهنم بر وی استوار نخواهد بود (متی، باب ۱۶، آیه ۱۸). مسیح با آوردن نام پتروس (صخره) و اشاره به سنگ‌بنای کلیسا، با واژه سنگ (صخره) بازی می‌کند. در واتیکان، کلیسای سن پتر بر جای احتمالی دفن پتروس بنا شده است.

در تابلوی تعمید مسیح، دل‌وروکیو دیسکی سیاه بالای صخره پشت یحیی کشیده است. سیاه‌بودن این دیسک (که در سنجش با دیگر دیسک‌ها در تابلو، هاله‌قدسی پتروس یا صخره است) نماد کریشنا و به معنی بنانهادن کلیسا یا معبدی کریشنایی است. آیا منظور او گرایشی فراکیشی و اندیشه‌مدار است، یا پرسش کریشنا به معنی واقعی کلمه؟

2. Pascal cotte, Lumière on the MONA LISA (Hiddan portraits, Multispectral Studies), Vinci Editions, p 34

عید بشارت (۱۴۷۶-۱۴۷۲)

در نقاشی عید بشارت^۱ دمی به‌ایماژ درآمده است که مریم به زادن مسیح مژده داده می‌شود. گابریل فرشته پیام‌رسان، در برابر مریم زانو زده اما او بی تفاوت می‌نماید. نکته در آن جا است که مریم حتی حاضر نشده برای شنیدن این پیام بسیار مهم، انگشتش را از خطی از کتاب به گمان عهدعتیق که در حال خواندن آن بوده است بردارد. گویی منتظر است فرشته بزرگ پیامش را بگوید و برود تا زودتر پژوهش خود را پی گیرد. او با دو انگشت اشاره و میانی، انگشت‌های تبرک صلیب کشیدن که گابریل نیز در حال انجام آن است؛ جای واپسین واژه خوانده شده را نگاه داشته است. این می‌تواند به معنای یافتن تبرک راستین، در لابه‌لای واژه‌هایی ویژه در دل متن باشد.

صفحه‌های کتاب، مانند تور آویخته از رحل، شفاف هستند. این ممکن است نشانی دیگر از آب و تعمید باشد. بی تفاوتی به خبر زاده‌خواه شدن عیسی، با اشاره به تعمید و یحیی با کاغذهای شفاف، همخوان است. شفاف‌بودن برگ‌های کتاب نشان می‌دهد مریم به دنبال آیه‌هایی در رابطه با نماد آب و بی‌رنگی است.

1. Annunciation

پر پیدا است، رازکاوی‌های داوینچی از کتاب‌های آسمانی، و پیش‌نهادن خوانشی دیگر از متن آن‌ها، خشم نهاد دین را در پی می‌آورده است؛ اما همچنین شاید شوند دیگری نیز او را به خاموشی واداشته باشد.

آشکار نیست واکنش مردم به نمایاندن این شبکه پنهان میان‌متنی، و نیز درون‌مایه جنجالی و رادیکال آن، چه می‌توانست باشد؛ و آیا فاش‌گویی از آن، پرده‌داری و رازگویی، و وارون خواست آن هوشمندی برتر به‌شمار نمی‌رود؟ آیا دانش درونی و نهانی کتاب، نباید تنها در دست یک گروه ویژه خواستار باشد؟ آیا درون‌داشت آن برای همگان مناسب است؟ وجود یک شبکه ذهنی که نویسندگان (گویندگان) متن‌های وحیانی (و ذهن‌های کل‌گونه بشر و جانداران) را به هم پیوند دهد، برای بسیاری ترس‌آور است، حتی برای برخی دوست‌داران و باورمندان وجود این چنین جهانی. از سویی بازگ کردن این دیدگاه ریشخند ناباورانی که وجود فراسو را خرافات می‌دانند در پی خواهد داشت.

اما پذیرش وجود این پیام‌های درونی گریزناپذیر نیست. نباید امکان اتفاقی بودن را در مورد این شبکه نشانه‌ها کنار گذاشت. یک استدلال در این راستا این است که عنصر «آب»، چنان کارکرد گسترده‌ای در ادبیات می‌یابد، که به‌هر روی می‌تواند پیام ویژه داوینچی را به خود گیرد. این چنین آن شبکه معنی‌دار، همانا لنز نگاه پیام‌کاو است.

ایستادن بر پای خود

میکل‌آنژ، آفرینش آدم (۱۵۱۲)

درباره اشاره به قرآن در این میان، با توجه به آن‌که مگر دو موضوع یادشده (بی‌هم‌نامی، و رنگ و دست خدا) به نظر نمی‌رسد رجوع بیشتری به آن گشته باشد، باید تردید کرد. اما نباید فراموش نمود در این کتاب، بی‌پرده‌ترین اشاره (گرچه به رمز) به مسیح و خدا بودن یحیی شده است^۱؛ پس منطقی است اگر لئوناردو آن را در لیست سه‌تایی خود جای داده باشد^۲. اما همچنین ممکن است به‌جای قرآن، کتاب بهاگاوا/تام به‌عنوان کتابی جدای از بهاگاوادگیتا، یکی از کتاب‌های سه‌گانه او بوده باشد.

صندلی ساخته شده از روی مدل صندلی ایتالیایی دوران رنسانس (تصویرها برگرفته از کتاب مونا لیزا، پاسکال کوت)

۱. بنگرید به جستار مونا لیزا در بخش یکم

۲. همچنین قرآن در جایی صابثان را که پیروان یحیی هستند، در کنار مسلمانان، مسیحیان و یهودیان جای می‌دهد (قرآن، سوره ۲، آیه ۶۲). این چنین آنان به‌جای لیست سیاه کافران و مشرکان، در لیست کمتر سیاه اهل کتاب قرار می‌گیرند، و این می‌تواند گونه‌ای پشتیبانی به‌شمار رود.

از نزدیک شدن به آدم دوری می‌جوید، و برای همین خود را به‌سوی او، بی‌آن‌که جلو آید، می‌کشاند؛ زیرا می‌خواهد وابستگی او را به‌خود کم‌کند.

برداشت دیگر این‌است که احساس و خرد را باید همراه یکدیگر به‌کار برد. این دیدگاه در دیوارنگارهٔ شام‌آخر نیز گنجانده شده‌است. چنان‌که در واکاوی این نقاشی گفته‌شد اشارهٔ سومین حواری در سوی راست مسیح، به قلبش؛ از پیوند درونی با مسیح یا خدا پرده برمی‌دارد. اما پیام این نشانه از این فراتر می‌رود. در اشارهٔ حواری به قلبش، می‌بینیم دست چپ او کمی به‌سوی راست سینه رفته است؛ پس آشکار می‌شود اشاره، درست به‌سوی قلب نیست بلکه کمی راست‌تر را نشانه می‌گیرد. باید پرسیم راست و چپ نماد چه هستند؟

حواری برای اشاره به قلب باید کمی چپ‌تر را نشان می‌داد. نمی‌توان پذیرفت لئوناردو دچار خطایی به این آشکاری شده باشد، پس می‌خواهد پیامی را برساند.

خرسندی و بی‌چشم‌داشت بودن برخاسته از نیست‌گرایی، از تیزی خواسته و آرزو می‌کاهد. همچنین است خواستن از خدا؛ گواهی که به‌گمان بالا فرد نیست‌گرا، کسی است که دربارهٔ مهر و داد خدا به شک افتاده، یا به کل باورش را به او از دست داده‌است.

این چنین فرد به‌جای چشم‌دوختن به آسمان، خود آستین بالازده و در راه خوشبختی خویش، یا هرچه کمتر بدبخت بودن می‌کوشد. «آیا بهتر نیست خود، جهان‌خویش را برپایهٔ داد بسازیم؟» این برپای خودایستادن، ایدهٔ اومانیست‌های هم‌روزگار لئوناردو است. اما نباید فراموش کرد این اندیشه ناگزیر رودرروی دین نمی‌ایستد، همان‌گونه که اومانیست‌ها بی‌دین نبودند؛ و حتی گروهی از آنان (در شمال اروپا) انسان‌گرایان مسیحی خوانده می‌شوند.^۱ پاپ نامبرده، نیکلاس پنجم، از انسان‌گرایان برای رشد کلیسا بهره می‌برد.

یک فرد باورمند به‌سادگی می‌تواند بینگارد، این‌که انسان با کنارگذاشتن میانجی‌ها تا اندازه‌ای سکن سرنوشت خویش را به‌دست گیرد، خواست و نقشهٔ خود خداوند است. پیشرفت توانایی بشر تا جایی که - تا اندازه‌ای - بتواند بر پای خویش ایستد، با پرورشی که خدایی نیک‌خواه - که باید خردمندترین باشد - برای انسان می‌خواهد همخوان است.

نابغهٔ دیگر رنسانس، میکل‌آنژ^۲ اندیشه پیشروی زمانه را بر سقف نمازخانهٔ جامع سیستین نشانه‌نگاری کرده‌است. او در نقاشی آفرینش آدم^۳، خداوند و فرشتگان را جای گرفته در پوششی پارچه‌ای نشان می‌دهد. این پوشش هم‌زمان همسان با قلب و مغز کشیده شده است. میکل‌آنژ بدین‌سان می‌گوید خدا در قلب و مغز (اندیشه) جای دارد و بدین‌سان می‌توان با او به‌گونه‌ای بی‌پرده در پیوند و هم‌پرسگی بود.^۴ اما این گفت‌وگوی درونی تا اندازهٔ بالایی با نمایندهٔ خدا در نهاد فرد، یعنی خرد و وجدان انجام خواهد گرفت. با این دیدگاه آنچه خدا در این نقاشی، با سرانگشت خود به آدم می‌گذارد، خرد است. بی‌رغبتی آدم به‌شوند ناخوشایندی پذیرش مسئولیت برخاسته از خردمندی، و دشواری برپای خویش ایستادن است. خداگویی

۱. جیمز آ. کوریک، رنسانس، برگردان آریتا یاسائی، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۰؛ ص ۱۳ و ۱۴، ۲۸ و ۲۹
 ۲. Michelangelo
 ۳. The Creation of Adam
 ۴. برداشت ممکن دیگر این است که خدا ساخته ذهن (مغز)، و احساس (خواست و نیاز به وجود او) است.

راست و چپ

سرنخ در همین دیوارنگاره به چشم می خورد. دستان عیسی و فرد سمت چپ او (از دید ما)، یک V می سازد. سر او کمی به سمت راست (چپ خودش) و سر خواری زن به سوی چپ مایل شده است. این چنین داوینچی سوی راست را نماد مرد یا مردانگی نشان می دهد، و سوی چپ را نشان زن یا زنانگی.

واقعیتی دیگر بیرون از نقاشی، از پیام یافته شده برای نماد چپ و راست پشتیبانی کرده، و معنای درست آن را روشن می کند: جایگاه قلب در سوی چپ تن است. قلب نماد احساس است، و از آن جا که زن ها بیشتر از مردان به نیرومندی عاطفه و احساس شناخته می شوند، سوی چپ را می توان نماد زن و احساس برشمرد. در آن سر، سوی راست را باید نماد خرد دانست.^۱

اشاره خواری (اشاره کننده به قلب) به کمی راست تر (بخردانگی) از قلب (احساس)، به معنی احساس ملایم شده با خرد، و یا آمیختگی و ترازمندی احساس و خرد است.

البته در پیام کاوی هر دوی دیوارنگاره های داوینچی و میکلا آثر، در چهارچوبی دینی؛ می توان به جای احساس، واژه ایمان را گذاشت؛ و موضوع پیام را درباره بایستگی همسویی خرد و ایمان دانست؛ و یا این که خدا را با اندیشه و احساس هردو باید شناخت و با او در پیوند بود.

به هرروی سخن از نیاز به خردورزی است. در چهارچوب نیست گرایی، با سوییهای خداناباورانه یا دلخور از خدا، خردورزی را تا اندازه ای می توان پرکردن جای خالی تکیه گاه خدا، و نیاز به ایستادن بر پای خود دانست.

ازسویی یکنواختی و سکوت برآمده از نیست گرایی در ذهن، پرورش دهنده خرد است، همان گونه که نزد استادان بودایی خرد با سکون در پیوند قرار می گیرد. البته ناگزیر نیستیم این اندیشه داوینچی را به زیر سایه دیدگاه نیست گرایانه او بکشانیم و با آن یکجا گردآوریم. او هم به مانند دیگر اندیشمندان ممکن است به سوژه های گوناگونی نگریسته، و درباره آن ها پیام رسانی کرده باشد. اما با این وجود

۱. این موضوع را نباید به معنای بیان کمبود خرد در زنان به شمار آورد، همان گونه که در آن سو، منظور از «نماد خرد بودن» مرد را نباید به معنی بی احساسی او دانست. در مثل مناقشه نیست، و نمی توان با دست و پای بسته نمادپردازی کرد. دیرزمانی توهین به زن، سبب می شود ذهن به سوی برداشت های منفی رود. لئوناردو چنان که جلوتر گفته خواهد شد، گویا به برابری جایگاه زن و مرد باور داشته است و بر اهمیت این موضوع تأکید می کند.

نیست گرایی با ترازمندی احساس و خرد گره خورده است؛ زیرا فرازوی برخاسته از آن، فضا و امکان از بالانگریستن، و فرصت آمیزش احساس و خرد (و هر دو گانه دیگری) را می دهد.

جنگجو و گل

در واکاوی طراحی نیم تنه جنگجوی کهن، پیام شیر بر سینه جنگجو را، همسو با مفهوم «مسیح در قلب» شام آخر یافتیم. اما درون مایه همسوی دیگری نیز با نقاشی شام آخر یافت می شود. رزم جامه زیبا و پرریزه کاری مرد که نشان می دهد لئوناردو چه طراح مد خوش ذوق و زبردستی بوده است؛ آکنده از گل ها است. با توجه به ابهت مردانه جنگجو، این موضوع اندکی غیرعادی است، زیرا مانند آن است که دختر بچه ای پدرش را آرایش کرده باشد؛ حتی بر جای گوش جنگجو یک گل دیده می شود.

اما گل ها بیانگر چه هستند؟ با شناختی که از درون مایه شام آخر داریم، می توانیم گل را نماد زنانگی بشماریم. پس می بینیم پیوند مفهوم های «مسیح در قلب» و «زنانگی و مردانگی» یا «دوگانه هم بسته احساس و خرد» در این جا نیز بازآورده شده است. این پدیده نشان می دهد از دید لئوناردو پیوستگی و ترازمندی احساس و خرد تا چه اندازه برجسته، و بایسته ای است برای رستگاری. در واقع او ستیز میان آن دو را بی معنی می داند.

چنانکه گفته شد نباید به این اندیشه ناگزیر در راستای نیست گرایی نگریست، و می توان آن را آموزه ای مستقل در نظر گرفت. اما گذشته از این، نیست گرایی و ترازمندی خرد و احساس برهم اثرگذار هستند.

فرد بر پایه تجربه های زندگی به رویکردی نیست گرایانه می رسد، اما بارها از آن درمی گذرد. گاهی احساسی منفی به تیرگی این باور، سبب روی گردانی از آن می شود؛ و آن جا است که خرد با تکیه بر یادگاه، چرایی و بایستگی نیست گرایی را یادآور می گردد. زمانی نیز خرد، نیست گرایی را پس می زند، اما یادآوری احساس تلخ دشواری تاب نآوردن زندگی پر از بیداد، و نادرستی همیشگی آن؛ به خرد تلنگر می زند که هرچه هم در این دم، نیست گرایی نابخردانه بنماید، اما ریشه راستین آن، که همانا رنج های واقعی است، چشم پوشیدنی نیست. بدین سان ترازمندی در خرد و احساس - به مانند اثری که ترازمندی در درست نگری درباره هر دو گانه ای دارد -، در مورد درک

پایدار نیست گرایی نیز یاری می‌رساند؛ و ساختار یادگاه را تنظیم و استوار می‌کند.

ستایش خرد با احساس

لئوناردو سیمای خردگرای خویش را در تابلویی دیگر نیز نمایش می‌دهد. نماد چپ‌وراست در تابلوی ستایش‌مغان هم به کار رفته‌است، و این ما را به گفتار جامانده دربارهٔ نشانه‌گذاری اسب‌ها در آن تابلو بازمی‌گرداند.

به سراغ اسب کنار اسب خیره‌به‌بیننده در سوی چپ تابلو می‌رویم. بر پشت آن یک‌دختر و یک پسر سوار شده‌اند، که به هم چسبیده‌اند و گویی دو دل‌داده هستند. دختر دستش را به پشت برده تا گویا سر کودکی که بر پشت مادرش جای گرفته‌است نوازش کند؛ کودک و مادر هردو به او می‌نگرند. درست بالای سر کودک، در پشت تصویر، زن ایزدسان ایستاده‌است. همان کسی که با اشاره‌اش به سوی چپ، توجه ما را به اسب نگرنده و سه‌گانه یادشده جلب کرده‌بود.

در جلوی دختر مردی که کلاه خود را با دست نگه داشته، انگار برای آن‌که دختر بر پشت او سوار شود خم شده‌است. اما اشارهٔ دست و نگاه ایزدبانو به سوی اسبی دیگر در پشت تصویر نشانه رفته

است. تصویر بسیار گنگ است و در نگاه نخست به نظر نمی‌آید نکته‌ای در خود داشته باشد؛ اما اکنون که به زوج بر اسب نگاهی انداختیم بهتر می‌توانیم آن‌چه را در آن پشت می‌گذرد دریابیم.

با دقت فراوان، دختری را می‌بینیم که با گذاشتن پا بر سر پیرمردی که بر زمین نشسته، و به دیوار تکیه داده است، دارد بر پشت اسب سوار می‌شود. یک مرد از پیش، بر پشت آن اسب نشسته است؛ و دختر، وارون دختر و پسر سوار بر اسب جلوی تصویر، در ترک اسب قرار خواهد گرفت. لئوناردو برای آن‌که خیالش آسوده باشد که بیننده درخواهد یافت، فرد سوارشونده دختر است؛ به گونه‌ای اغراق‌آمیز و کارتونی، موی او را بلند و موج‌دار کشیده‌است. چنین کاری را با انگشت اشارهٔ بزرگ ایزدبانو نیز کرده است.

بنابراین بر پشت یکی از اسب‌ها (جلویی) دختر جلو نشسته است، و بر پشت دیگری (اسب پشتی)، پسر. سرنخ یافتن پیام، در پا گذاشتن بر سر پیرمرد است. همان‌گونه که در دیوارنگاره شام‌آخر رازگشایی شد، زن، و نیز سمت چپ، نماد احساس (یا ایمان، یا شهود، یا حس...)؛ و مرد، و سوی راست، نماد خرد است. در این‌جا پا گذاشتن دختر بر سر پیرمرد - که یادآور خردورزی است -، گویای

سرنخ را از دو انگشت گویی بریده یک دست در سوی راست تابلو می‌توان جست. موضوع زمانی جدی می‌شود که می‌بینیم، اندکی بالاتر، در راستای عمودی آن دست، دست دیگری هست که همان دو انگشت، در آن حالتی ویژه به خود گرفته‌اند. انگشت اشاره، انگشت میانی را لمس می‌کند. این دو انگشت همان‌هایی هستند که برای تبرک‌دادن و صلیب کشیدن به کار می‌روند؛ همان کاری که مسیح نوزاد در همین تابلو با دست کوچکش انجام می‌دهد.

دانستیم صلیب در کارهای داوینچی جدای از نمایندگی مفهوم مرگ و نیستی، و یا مسیح و نجات‌دهنده؛ نمادی از مفهوم ترازمندی نیز به‌شمار می‌رود. برجستگی معنای ترازمندی در این‌جا دوچندان می‌گردد، زیرا لمس انگشت میانی را نیز می‌توان تأکیدی بر «درمیانه‌بودن» دانست. اما آن‌گاه که از برداشت مفهومی ویژه و تازه از این نشانه بازمی‌مانیم، می‌توانیم به آن، به چشم تنها گامی در راه رسیدن

بر نشانیدن احساس بر خرد می‌باشد. اما دختر در پشت پسر - که نماد خرد به‌شمار می‌رود - می‌نشیند. و باز در جلوی تصویر، دو جنس جابه‌جا می‌گردند و دختر جلو می‌نشیند. پس آشکار می‌شود با چرخه‌ای از برتری احساس و خرد نسبت به یکدیگر روبه‌رو هستیم، که منظور از آن می‌باید همان مفهوم ترازکردن این دو باشد، که در نقاشی شام‌آخر نیز با اشاره به سمت راست قلب نشان داده‌شد.

مردی که جلوی دختر سوار بر اسب خم شده تا گویی اگر خواست پیاده شود از پشت او بهره‌گیرد، به گمان می‌خواهد بگوید نوبت احساس به پایان می‌رسد و باز خرد پیشتازی خواهد نمود. اما هم‌چنین می‌توان چنین برداشت کرد که مرد و پیرمرد دارند به دخترها خدمت می‌کنند؛ خرد در خدمت احساس. خردی که احساس را کنار گذارد، بی‌خردی است؛ اما نیز خرد نباید افسار خود را به دست احساس یا احساساتی‌گری سپارد. گاهی یک احساس نسبت به درستی یا نادرستی پدیده‌ای، برپایه خرد به وجود می‌آید؛ اما سپس، به‌ویژه چون پشتوانه خرد را دارد و بایسته پنداشته می‌شود، از کنترل خارج می‌گردد، و باز باید با یاری خرد، به‌اندازه شود. این‌چنین است که می‌بینیم در تابلو رقص احساس و خرد خستگی‌ناپذیر ادامه می‌یابد. گفتنی است این توجه فراوان به نمادهای زن و مرد ممکن است از بهاگاوادگیتا نیز ریشه گرفته باشد:

من پدر، مادر، جد و موجب بقای این جهان هستم... (۱۷/۹).^۲

این‌که خداوند خود را افزون بر پدر، مادر هم معرفی می‌کند، فرقی اساسی است میان بهاگاوادگیتا، و کتاب مقدس و دین‌های ابراهیمی؛ و این پدیده ممکن است نگاه داوینچی را به خود کشانده باشد.

مثالث سیاه

لئوناردو در تابلوی ستایش مغان زنجیره بلند دیگری از نشانه‌ها را برجای گذاشته که باز سخن را به موضوع ترازمندی احساس و خرد می‌کشاند، و منظور او را روشن‌تر می‌سازد.

۱. کمی جلوتر، دختری که دست را سایه‌بان چشم کرده نیز به‌گونه‌ای خم گشته که می‌تواند از کمر مغ سجده کرده برای تکیه‌گاه دست بهره‌گیرد.

۲. بهاگاوادگیتا (همان‌گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.ج. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش‌جاودان؛ تهران ۱۳۷۷؛ ص ۴۴۴

کریشنا برای گویی‌ها (دخترن گاوچران) فلوت می‌نوازد (۱۸۰۰ - ۱۷۹۰)، گولیرا کانگرا (هند)

پرتره یک موسیقی‌دان (۱۴۸۷ - ۱۴۸۳)

به نشانه‌اصلی بنگریم. چنین است که منظور از «میان» را، نگرستن به میانه تابلو پیش چشم می‌آوریم.

با کمی دقت می‌توان مثلث‌سیاه را در میان سر مریم و مغ تشخیص داد.

درست در میان تابلو، مثلثی‌سیاه دیده می‌شود که سر مریم، و بازو و سر یکی از مغ‌ها در دو سوی آن جای گرفته‌است. در بالای مثلث، پسری به چشم می‌خورد که برگشته و به پشت نگاه می‌کند. پرسش این است که آن چیز که در دست گرفته و به تکه‌ای چوب می‌ماند، چیست؛ و همچنین به چه چیزی می‌نگرد؟ پاسخ پرسش نخست، فلوت کریشنا است. کریشنا به هوش‌ربایی از باشندگان ورینداوان، روستایی که در آن بزرگ می‌شود، با نواختن فلوتش آوازه دارد. او به رنگ ابر تازه‌بارانی است و اندامی دل‌ربا داشته و به هنگامی که فلوت‌زنان گشت می‌زنند، بسیار فریبند است (بخشی از سروده وینودا تهاکور).

پرتره یک موسیقی‌دان

از آن‌جا که فلوت کریشنا از شناسه‌های او به‌شمار می‌رود؛ و نیز با توجه به جایگاه کریشنا در نقاشی‌های داوینچی، انتظار می‌رود در تابلویی با موضوع موسیقی، نشانه‌ای از آن فلوت یافت گردد.

در دست آهنگساز قلم‌پری به‌چشم می‌خورد. از آن‌روی که یکی از مرغوب‌ترین قلم‌پرهای، پر قو بوده‌است، می‌توانیم پر در دست او را از آن قو بدانیم. بدین‌سان همانند تابلوی *لدا* و قوا اشاره‌ای به مرگ و نیستی می‌یابیم.

اما نکته دیگر این‌که آوند و نی این پر دیده نمی‌شود و گویی در هوا معلق است. اگر به پایان نرسیدن کامل کار این تابلو را دلیل ندانیم، «سیاه‌بودن» آوند تنها توضیح برای «در هوا بودن پر» است. درواقع آوند پر سیاه بوده، و با جامه مشکی‌رنگ موسیقی‌دان استتار گشته‌است. اما چه معنایی در آن پیدا می‌شود؟ نی پر نمادی از نی فلوت است که سیاهی آن به جای سپیدی، همچون مرواریدهای بر گردن چچیلیا در بانو با یک قاقم، یادآور سیه‌چردگی کریشنا است. پس نی سیاه، یعنی فلوت کریشنا.

هرچند این تابلو، همان‌گونه که گفته شد، نیمه‌کاره است، و چنان‌که آشکار می‌باشد، خود پر هیچ پرداختی ندیده‌است. بدین ترتیب می‌توان استدلال نمود آوند پر به‌همین دلیل کشیده نشده یا محو است. اما از سویی نیمه‌کاره‌بودن، همان‌گونه که در تابلوی ستایش مغان دیدیم می‌تواند خود ترفندی برای امکان نشانه‌گذاری باشد؛ و از سوی دیگر معناپذیری این کاستی، و رسیدن رشته منطقی برآمده از آن به فلوت، خود شوندی برای عمده‌بودن است.

کلاه

بازگردیم به فلوت تابلوی ستایش... در این‌جا نیز این فلوت، به شوند نزدیکی، با رنگ سیاه (مثلاً کانونی) گره خورده‌است. سیاهی افزون بر اشاره به کریشنا، همان مفهوم بنیادی نیستی را می‌رساند.^۱ اما اکنون لئوناردو بحث را کمی پیش‌تر می‌برد. پسر فلوت به‌دست، چرا به پشت سر می‌نگرد؟ سوی نگاه او به چیست؟ «دختری که با پا گذاشتن بر سر پیرمرد نشسته‌برزمین، بر ترک اسب سوار می‌شود...» این صحنه را که کمی پیش‌تر واکاوی نمودیم، نگاه پسر را به خود کشانده؛ و از این‌جا است که گفتار درباره ترازمندی خرد و احساس دوباره آغاز می‌شود.

گویا پسر اندکی به‌ت زده است، باید بپرسیم چرا؟ موضوع پیرمرد به‌اندازه کافی شگفت است، اما چیز نامعمول دیگری هم به‌چشم می‌خورد: کلاه ناپلئونی مانند بسیار بزرگ مرد. بزرگی این کلاه باید پیامی در خود داشته باشد، به‌ویژه که در این اثر سه کلاه^۲ کشیده شده است؛ و می‌دانیم بازآیند، نشانه‌ای از وجود نکته‌ای است.

۱. سیاهی پس‌زمینه تابلوهای پرتره موسیقی‌دان (و همچنین جامه او)، و سالوادور موندی و قدیس یحیی... ممکن است تنها برای زیبایی و درخشندگی سوژه باشد. اما نیز شاید لئوناردو مفهوم سیاهی را از زمان زاده‌شدن مسیح، که نزدیک به درازترین شب سال است برداشته، و آن را به معنی نجات‌بخش بودن نیستی گرفته باشد. پیدا است سیاهی، اشاره‌ای به سیه‌چردگی کریشنا هم می‌تواند باشد.

۲. یک کلاه همان است که بر سر مردی است که گویی برای کمک به پیاده‌شدن دختر سوار بر اسب جلویی تابلو خم شده، و آن را نگاه داشته تا از سرش نیفتد. دیگری کلاه مرد گوشه راست و پایین تابلو است که آن را در دست نگه داشته است. کلاه این مرد که جلوتر به شوندی دیگر به آن می‌پردازیم مانند واژن است. این باز نشانه‌ای است از این‌که کلاه بیانگر کاربرد ترازگر حس و احساس است نسبت به خرد و شعور.

می‌شمارد^۱. این گونه‌ای از بیان ترازمندی احساس‌و‌خرد است. اما همچنین می‌خواهد از برداشتی نادرست جلوگیری نماید، و باز نشان دهد نباید از آن سوی بام افتاد؛ زیرا تاریکی مثلث سیاه، می‌تواند گونه‌ای فهم‌گزیزی و دانش‌ستیزی را بنماید. او میان این مثلث و کلاه‌بزرگ - با رد نگاه پسر فلوت به‌دست - پلی می‌زند تا نشان دهد، روشنایی آگاهی باید باشد، اما نباید در راه آن گزاف‌روی نمود. آفتاب نماد آگاهی و کلاه ترازگر آن است. پیش‌تر دیدیم مرد کلاه‌به‌سر نماد خرد (مردانگی) بود، و از آن‌جاکه او جلوتر از دختر بر پشت اسب نشسته است، لحظه پیش‌تازی خرد را نمایندگی می‌کند. گویا سخن از آگاهی و دانشی (آفتاب) است که خرد بدان نیازمند است^۲؛ و کلاه در برابر آفتاب، پرهیز از خردی گزاف‌رو است^۳. سر غیرعادی مغی که در سوی‌چپ مثلث قرارگرفته، بیش‌ازاندازه بزرگ است و گویی باد کرده. اما با دقت بیشتر می‌بینیم سوی‌چپ سرش (از دید خودش) که به مثلث نزدیک است، اندازه‌ای عادی دارد. این نشان می‌دهد معنای مثلث سیاه^۴ همان فروکش کردن آتش آگاهی و خردورزی، و پرکاری ذهن است. اما همچنین خود مثلث، از سه نقطه ناهمراستا پدید می‌آید، که به‌ویژه با توجه به درون‌مایه تابلو، یعنی سه‌مغ و سه‌ستاره همراستا، به مانند لکه‌های سپید گوی‌بلورین در تابلوی سالوادور موندی، می‌گوید نجات در کار نیست. پس رهایی‌ورستگاری ارا تنها در آسایش نیست‌گرایی نمی‌توان جست، و همواره باید از آن به‌سوی روشنایی آگاهی‌و‌خرد، یا به گونه ویژه، خرد نیست‌گرا، گذر نمود. درکارنبودن نجات در مثلث همچنین حالتی از آسودگی مراقبه‌گون (از آگاهی) را می‌نماید، که در آن فرد به‌دنبال و در تکاپوی چیزی از جمله درست‌شدن وضعیت (نجات) نیست.

کلاه‌کم‌رنگ مرد، با رنگ سیاه بازنمایی شده است.

کاربرد کلاه جلوگیری از تابش آفتاب است. سایه‌بان بودن کلاه نیز بازآیندی است از سایه‌بان کردن دست، در مورد دخترپچه و پیرمرد، که درباره آن گفتیم (پیدا است در این صحنه قرار بوده هوا آفتابی باشد)؛ اما در این جا معنایی دیگر دارد، و پیام آن با مثلث سیاه و فلوت پیوند می‌یابد. در واقع داوینچی با درکارآوردن فلوت، جدای از اشاره همیشگی به کریشنا، به تحسین موسیقی می‌پردازد؛ او خود نوازنده بوده است. موسیقی نمادی از حس، احساس، و دریافت‌شهودی است. در تابلوی پرتره یک موسیقی‌دان نیز مرد را با آن نگاه خیره‌به‌دور در حال دریافت الهام یا شهود می‌بینیم. لئوناردو این احساس‌شهودی را در برابر پرکاری ذهن جای می‌دهد، و آن را بایسته و سودمند

۱. نباید فراموش کرد خرد همواره با شهود و احساس همراه است. استدلال بنیاد خرد است، و بی شهود و احساسی که به سوی حکم درست ره نماید و از نتیجه نادرست دور دارد، انجام‌شدنی نیست.

۲. پای خرد بی‌دانش می‌لنگد. اما این دانش تنها از کتاب‌ها به دست نمی‌آید، بلکه روشن‌بینی در تجربه‌ها سرچشمه‌ای برای آن است.

۳. زمینه تاریخی چنین رویکردی، سده‌ها فشار بلندپروازانه اسکولاستیزم است برای تعیین درستی و حقیقت. از همین دست است نگارش متن خردانگیز «درستایش دیوانگی» از اراسموس، اندکی پس‌تر؛ همچنین کشیدن تابلوی باکوس (خدای شراب)، به دست خود داوینچی.

۴. برداشت دیگری هم برای مثلث سیاه برپایه بهاگوادگیتا می‌توان جست. در این کتاب همواره بر سه‌گونه طبیعت مادی (نیکی، شهود، و جهل) تأکید می‌شود، اما چنین تعبیری با باقی نمادها همخوانی نمی‌یابد. از همین جمله است، تثلیث مسیحیت.

جروم در تابلوی سنت جروم که در بخش دوم واکاوی کردیم، به طراحی ای بر صخره، که در چهارگوشی روشن از آفتاب (مانند بوم) جای گرفته، و گویا خود او کشیده و کلیسای آرمانی اش را نشان می دهد، آرزومندانه می نگرد. بر سردر آن کلیسا مثلی به چشم می خورد، که بی درنگ به نماد تثلیث تعبیر خواهد شد؛ اما در چهارچوب اندیشه لئوناردو، آن چنان که گفتیم به معنی یافت نشدن نجات (سه ستاره همرستا) است. اما پیام چیست؟

باید دید کلیسا یا خانه آرمانی لئوناردو چیست؟ نیست گویی؟ آرزومندی جروم داوینچی می باید به سبب کمبود آب در بیابان باشد؛ آبی که در چشم انداز پشت، در دریاچه یا آبگیر سوی چپ تابلو دیده می شود. پس آیا آن چه مورد خواست است هم اکنون یافت می گردد؟ بیابان ارزش آب را نشان می دهد، اما برای دیدن سوی آرزوی جروم باید نگاه را از ریزگای بیرون کشیم و فرای چهارچوب بنگریم. نشانه بسیار نزدیک تر، و پنهان شده در جلوی چشم است؛ نقاشی در نقاشی. لئوناردو جروم را نقاش کرده است تا بگوید رهایی بخش خود او نقاشی کشیدن است. مثلث سردر کلیسا، به ویژه از آن روی که در برابر تثلیث قرار می گیرد، و به گونه ای دهن کجی به نجات پذیرفته شده به شمار می رود؛ نشان نبود نجات است، و نجات دهنده پیشه و کار دلخواه است، آن گونه که در تابلوی پرتره زیبای آهن کار گفته شد. با کار است که می توان مدتی را نبود، و از جهان اجباری جدا شد. اما حتی به کار دلخواه هم نباید چشم بیجا، و بیش از اندازه داشت (مثلث و نجات نابخشی). کار با سختی همراه است و بسیاری گاه ها انجامش بسیار خسته کننده و تاب ناآوردنی می گردد. همچنین هیچ کاری بی کم و کاست با شخصیت و پسند یک فرد سازگار نیست. شاید به همین شوندها است که در بهاگاوادگیتا، سفارش می شود، کار بی دلبستگی به پی داشت، به چشم وظیفه و حتی اگر نامساعد است انجام گردد؛ بیان دیگر که با تیزبینی باید دریافت این است که دلخواه ترین کار نیز همواره خواستنی نخواهد بود. با چنین دیدگاهی است که روی هم رفته می توان یک کار را با نیش و نوشتن به گونه ای پایدار پذیرفت، و از آن ستونی برای زیست مادی و معنوی ساخت، و با آن به شکوفایی و تازگی هرروزه رسید.

ماهیه و استخوان برجسته و باریک جروم در کتف ها و ترقوه، به سان شنلی

در این تابلوی نسبت داده شده به لئوناردو (خودنگاره)، نمادهای کلاه، سیاهی، و پر سفید (قو؟) را که تابلوهای پرتره موسیقی دان و ستایش مغان را پیوند می دهد، با هم می بینیم.

در ستایش نقاشی

۱. بنگرید به جستار سنت جروم در بیابان، در بخش دوم

درآمده است که بر جنای سینه، سنجاق شده است: جامه‌ای از ماهیچه. نقاشی پیشه‌ای فیزیکی است که ماهیچه‌ها را - بیشتر به نازکی - به کار می‌گیرد، و جامه ماهیچه‌ای به معنی بی نیازی از جامه‌ای بیرونی است. این یعنی نیاز نداشتن به چیزی بیرونی برای خرسندی، در برابر پیشه و استعداد.

اما با کنار هم نهادن شل آویخته از شانه چپ و شل ماهیچه‌ای، به یاد اصطلاح دوجامه که در واکاوی تابلوی جینورا^۱ دِ بنچی بدان پرداختیم، می‌افتیم. در انجیل گفته شد تنها باید یک جامه را برگزید. این جامه یا هویت همانا می‌تواند ذات یگانه یکپارچه با جهان، یا من بی‌چهره نیستی سان قلمداد گردد؛ که داوینچی با جدانشدنی بودن ماهیچه‌ها از تن، آنرا نمادگذاری می‌کند. با این دید شل پارچه‌ای، پیشه نقاشی است؛ که لایه دومین وجود به شمار می‌رود.

در دست راست جروم سنگی است که نشان عادت زاهدانه او، یعنی «بر سینه کوفتن» سنگ است. از سویی سنگ، کنایه‌ای از سنگ‌بنای کلیسا (پترس^۲) است، و اما سینه و قلب، چنان که می‌دانیم، به معنی منجی یا «مسیح در قلب» است. یک برداشت از کوبیدن سنگ بر سینه، ناپذیرفتن مسیح در قلب از سوی کلیسا است (ضربه سنگ)؛ و برداشت دیگر کلیسای نجات‌بخش (سنگ) شخصی، حسی و درونی (قلب) لئوناردو، یعنی نقاشی. نقاشی برای لئوناردو تنها ابزاری برای پیام‌گویی نیست؛ بلکه در راه بودن، نیستی، و نجات بی‌منجی (مثلاً) است.

خود طراحی در نقاشی هم، بر صخره کشیده شده، که معنای کلیسا یا همان معبد درونی را می‌رساند. آفتاب بر صخره، بوم چهارگوش نقاشی جروم را پدید آورده است؛ این کنایه‌ای است از آکنده بودن نقاشی‌های داوینچی از آگاهی. لئوناردو می‌گوید، من هم مانند جروم یک پژوهشگر و اندیشمند هستم. اما از یاد نبریم منظور از این آگاهی می‌تواند، دانستن فوت و فن کار نقاشی باشد. برتری قلمو بر قلم را نزد او، می‌توان به همین چشم نگرست. او، نقاشی، فرم و روشی را که در انجام آن چیره دست است برای سخن‌گویی برگزیده، بی‌آن که ارزشی پایین‌تر از درون‌مایه، بدان دهد.

غرق شدن در یک کار، به مانند بهاکتی‌یوگا که منظور از آن در بهاگوادگیتا، تمرکز بر عشق کرشنا است، گونه‌ای نیستی است؛ زیرا راهی است برای فراموشی

و درگیر نشدن با دیگر چیزها؛ اما از سویی تجربه بودن برآمده از نبودن است، که با تمرکز پدید می‌آید، و باز دریچه‌ای به جهان و همه چیز می‌گشاید.

پس هم شیر نمادی از لئوناردو است و هم جروم، شیر، رام و همدم کسی نیست مگر خود نقاش؛ و امضای نام او (لئونه) به شمار می‌رود.

اما همچنین با توجه به نماد دوجامه، باید در نظر داشت شاید به گونه‌ای وارون منظور داوینچی نجات‌بخش بودن ذات، و نه پیشه و کار باشد. ذات، بودن نیست گرا و فراگیر است؛ و جامه ماهیچه‌ای، در واقع یک جامه نیست، بلکه خود وجود بی‌پیرایه فرد است. با این دید، مثلث بر کلیسای نقاشی در نقاشی، نشان نجات‌نابخش بودن نقاشی؛ و بر سینه کوفتن سنگ، نمایانگر کارساز نبودن حتی پیشه دلخواه است. نگاه آرزومند و ناکام جروم به نقاشی نیز، نمایش دهنده این موضوع است.

مغ چهارم

در سوی چپ تابلوی ستایش مغان، در پایین؛ واپسین نکته در زمینه ترازمندی احساس و خرد به چشم می‌خورد. آن مردی که به دشواری می‌توان دست‌بی‌تن^۱ را به سبب نزدیکی، به او نسبت داد؛ سر را کمی پایین انداخته و زیرچشمی زنی را در جلوی تابلو می‌پاید. این زن تنها کسی است که درست همچون سه مغ زانو زده، مانند آن‌ها رنگ روشن دارد، و گویی یکی از آنان، و مغ چهارم است.^۲ دور از ذهن نیست که لئوناردو با ذهن پیشرو و روشنی که دارد، با این ایماژ به برابری جایگاه زن و مرد اشاره کرده باشد؛ همان‌گونه که حواری زن (به گمان، مریم مجدلیه) را در شام آخر هم پایه مسیح و در کنار او می‌نشانند. یک پیام همیشگی برخاسته از به هم پیوستگی زن و مرد در نقاشی‌های او، می‌تواند به سادگی رویارویی با زن‌ستیزی رایج در میان جامعه‌ای دین‌زده باشد.

۱. بنگرید به جستار آن دست، آن چهره: در بخش دوم

۲. سه مغ در ادبیات مسیحی با عنوان سه خردمند نیز شناخته می‌شوند. پس نام تابلو با درون‌مایه‌ای درباره خرد همخوان است. از سویی ردپایی از خرد مغانه به معنی واقعی کلمه دریافتی است. جالب آن که حافظ گذشته از ستایش خرد مست مغانه، معشوقی (شاهد شعر فارسی) با ظاهر کرشنا دارد: جوانی خوش‌پیکر و سیه‌چرده، با گیسوانی ستودنی.

کرشنا خردسال چنان دلربا است که دختران و رینداوان و ادار به نیشگون گرفتن از او می‌شوند. زیبایی چهره، پیکر و رفتار کرشنا زبانزد هندوان است.

۱. بنگرید به جستار عیدبشارت، در بخش سوم

تکه‌ای از پارچه جامه زن در دست او به فرم U درآمده است (کادر زرد). این می‌تواند نشانی از واژه مرد (uomo) در زبان ایتالیایی باشد. بدین‌سان باز هم نمادهای مرد و زن درهم می‌آمیزند.

با هرچه بیشتر پشت‌دادن به خرد، آن هم خردی تراز شده و برتر، شوندی برای مشروعیت زمامداری پاپ یا پادشاه نمی‌ماند. این خرد است که باید فرمانروایی کند. این اندیشه‌ای است که داوینچی می‌تواند برای پنهان کردن اش انگیزه داشته باشد. اما خردگرایی، همان گرایش اومانیست‌ها در آکادمی افلاطونی، در عصر رنسانس است. با توجه به این که چنین گفتمان‌هایی در آن‌روزگار در پستو نمانده بود؛ آیا باید بپذیریم، محافظه‌کاری بیش‌ازاندازه سبب رازنگاری‌های لئوناردو شده است؟ آیا او تنها به دنبال در دسر نمی‌گشته، و یا آن که دگرپودگی‌هایی در ایده او نسبت به دیدگاه اومانیست‌ها یافت می‌شود؟

پاسخ نخست که بدیهی است جا و فضا، و پسند سفارش‌دهندگان و پشتیبانان مالی هنرمند است. هنگامی که سفارش‌دهنده، خود کلیسا، یا فردی مذهبی است؛ نمی‌توان به روشنی سخن گفت. هرچند از سویی نشانه‌ها گاهی چنان آشکار هستند که ذهن را به این سو می‌برد که شاید داوینچی در دل کلیسا هم‌اندیشانی داشته است که او را تشویق هم می‌کرده‌اند (کمی جلوتر به آن می‌پردازیم)؛ و ممکن است او و میکلا آنتو اسپان تروایی در قلب نهاد دین بوده باشند.

اما گذشته‌ازاین، با پیش چشم‌داشتن معنای خرد و احساس، پیام پیشین درباره ترازمندی تکرار می‌شود. اکنون می‌توانیم نشانه دست اشاره‌کننده به بالا را نیز، از آن مرد پابنده بدانیم؛ و به این پیام برسیم که زن یا احساس و شهود، هم‌اندازه با مرد یا خرد؛ آسمانی، یا به بیان بهتر درست و برحق است. خرد با احساس، و احساس با خرد؛ در جای درست خود قرار خواهد گرفت.

برابری زن و مرد به معنای راستین، خودگامی در این راستا است. جامعه و فرد به هر دو گونه خرد زنانه و مردانه (نه احساس زنانه و خرد مردانه) نیازمند است، و با هرچه بیشتر نیرو گرفتن زنان در جامعه، خرد و احساس تراز می‌گردد؛ و چه بسا سرنوشت شوم بشر دگرگون گشته، و اداره‌کنندگانی - در سطح جهانی - که نیم آنان زنان هستند (نه مردان هوادار زن، بلکه خود زنان)، در جای نخست، تومار جنگ را درهم پیچند، و صلح و هم‌زیستی پایدار به ارمغان آورند.

در سطح فردی نیز با بالیدن زنانگی و مردانگی هر دو؛ فرد خرد، بینش و رفتاری تراز شده‌تر، و در نتیجه زندگی بهتر خواهد داشت. شاید آگاهی لئوناردو در نگرستن به شرق، دورتر و تا چین نیز رفته، و با مفهوم یین و یانگ آشنایی داشته است.

پاسخ دوم برای چرایی پنهان کاری، در شوند نخستی که برای این پدیده گفته شد، یعنی جهان بینی منفی، نهفته است. فراموش نکنیم ایده نیست گرای ریشه در خاک تلخ ناامیدی دارد، اگرچه میوه اش خرد باشد، درحالی که در مورد اومانیت ها چنین نیست. همچنین بدبینی نیست گرای از گونه دینی - مانند اندیشه و باور سن آگوستین - که جایی برای خوش بینی نسبت به جهان آفرینش در فراسو باقی می گذارد نیست. برای مخاطب شتاب زده ممکن است درک این که چگونه از بدر خوش ناباوری، به بار خرد و به بودگی می توان رسید دشوار باشد. تا نطفه سخن بسته می شود، انگ بدبینی و ناسپاسی بر پیشانی گوینده خواهد خورد. به ویژه در جامعه ای هنوز دین زده، که در آن باورهایی، بی چون و چرا پنداشته شده اند؛ گفتن این که جهان بد است و نجاتی در کار نخواهد بود، چالش برانگیز است.

بی سویی

افزون بر آن چه درباره سودمندی های بالنده نیست گرای گفته شد، کاربردهایی دیگر نیز از آن برمی خیزد که می تواند سبب ناوابستگی بالندگی فرد به دین گشته، و از این روی موجب گردد هوادار آن گرایش، ناچار به پنهان کاری در بیان اندیشه خویش شود.

تهی شدن ذهن، به اندیشه های واپس زده شده امکان جریان یافتن می دهد. ذهن با گونه ای میانبرزدن به وضعیتی چون حالت مراقبه (مثلاً سیاه)، امکان پردازش این اندیشه ها، و یادگیری را می یابد.

با پذیرش و حتی خواست نیستی، ترس از آن کم می شود، و گویی رفته رفته فرد برای مرگ آماده می گردد.

با پیش چشم داشتن تلخی ها، فرد در هنگامه دشواری و مصیبت؛ آمادگی بیشتری دارد و درهم نمی شکند. بی سویی گونه ای پذیرایی در برابر ناپایداری جهان فراهم می آورد.

نیازی نیست به روایتی مثبت نگر که می گوید باید بدی ها را پذیرفت و پیش رفت، تن داد. البته گریزی از پذیرفتن سختی ها نیست، و این پذیرش و تاب آوری سنجه ای برای بلوغ، و ارزیابی منش فرد به شمار می رود؛ اما نیازی به دوست داشتن زندگی هم نمی باشد؛ بلکه به جای آن، می توان بی سو و گذرنده بود. شاید مثبت بودن،

آن اندازه که می نماید، رویکردی درست در برابر واقعیت های زندگی نباشد. شاد و مثبت بودن، ممکن است سویه ای لذت جو و نتیجه گرا در روان پدید آورد، بدانسان که فرد در هر پدیده و رویدادی به دنبال نکته ای مثبت باشد تا رنج خود را فروکش دهد. این گونه همواره در تکاپو برای شاد نگه داشتن خویش خواهد بود، اما با بی سویی این بار اضافی از دوش برداشته می شود. بسیاری گاه ها فرد خود را ناگزیر می داند روشن سازد که باید شاد باشد یا غمگین، خوشبخت است یا نه، و آیا جهان خوب است یا بد؟ درحالی که می تواند بی سو و خنثی بوده، ذهن را آسوده گذارد و در لحظه باشد. این پدیده همچنین درباره میل داشتن یا نداشتن به انجام کارها یا برطرف کردن نیازها به همین گونه است؛ درحالی که می توان میل را که همواره می خواهد سوژه خود را بیابد (میل به میل^۱) به حال خود رها کرد، و تنها هنگامی که به راستی و آشکارا میل به چیزی وجود دارد، در پی آن رفت.

دوراهی های فراوان در زندگی، فرد را ناچار به بی سویی و دست نزدن به اقدام در بسیاری رویدادها می کند. انسان به دلیل سرشت دوگانه خوب و بد، همواره در برابر دوراهی مهر و بیزاری قرار می گیرد، و داوری درست را دشوار می یابد^۲. نیست گرای رفته رفته توان بی سو بودن و مهار احساس های سوزان را، که برای گذر از این دوراهی ها بدان نیاز است، فراهم می کند.

هر فرد من های فراوانی را چون نقاب همراه دارد. این من ها هویت های مناسب برای رویارویی با رویدادهای گوناگون هستند، اما فرد برخی از آن ها را به جای هویت راستین خویش می پندارد، و فرصت را از من های دیگر سازگار با بزنگاه ها می گیرد. با بی سویی برآمده از نیست گرای، فرد بهتر می تواند بودن، و من بی چهره خویش را لمس نماید، و این چنین هویتی منعطف تر در برابر رخدادها و دیگران داشته باشد، و سبک تر زندگی کند^۳.

۱. در این زمینه بنگرید به نگرش ژاک لکان

۲. ای آرجونا! یوگی کامل کسی است که در مقایسه با ذات خویش، برابری حقیقی همه موجودات را چه در رنج و چه در شادی آنها مشاهده کند (۳۲/۶). همان، ۳۱۹

۳. یکی از مفاهیم کلیدی در بهاگوادگیتا منیت کاذب است که با من نقاب های عنوان شده در این جا همخوان است. در برابر آن، ذات یا آتما جای می گیرد که همواره به جای گرفتن در آن، که همان حالت نیست گون سانیاسا یا انقطاع است، سفارش می شود. برای خواندن درباره من بی چهره یگانه بنگرید به دو کتاب از نویسنده: پویا نیک هوش، نامه نما: پژوهشی بر پیام درونی داستان هایی از شاهنامه و جهان کهن، نشر مهری، لندن، پاییز ۱۴۰۱ پویا نیک هوش، پیام کاوی آخشیشی اسطوره و خواب، نشر مهری، لندن، زمستان ۱۴۰۱ (در کتاب پیام کاوی... آخشیش باد، کمابیش مفهوم نماد آب در کتاب پیش رو را نشان می دهد).

نباید فراموش کرد در برابر آنچه گفته شد، به گونه‌ای وارون نیز می‌توان استدلال کرد. در آن سر می‌توان گفت، فرد گرچه از بدی فراوان در جهان آگاه است؛ اما با کنار نهادن دیدگاه منفی‌بین و روی آوردن بیشتر به سویه نیک زندگی، به آسان‌تر سپری شدن آن کمک می‌کند. ذهن تنها با ساختن روایتی روشن و امیدوارانه از زندگی، می‌تواند دشواری‌ها را تاب آورده و در دام مرگ‌اندیشی و بیدادبینی نیفتد. تأکید بر سویه منفی، سبب دامنه‌دارگشتن رویدادهای منفی می‌گردد و تلخ‌کامی را پایدار می‌کند: «بهتر است به آنچه یاد را آورده، نیندیشید.»

کاربردهای بیان‌شده برای نیست‌گرایی همسان است با سازوکار یک ذهن منفی‌نگر. اما باید میان بی‌سوئی و منفی‌بافی فرق گذاشت. با کنار هم گذاردن سویه‌های نیک و بد زندگی است که ذهنیت بی‌سو پدید می‌آید؛ هرچند ذهن نیست‌گرا به گمان بدی‌ها را بیشتر از خوبی‌ها تجربه کرده است.

نباید به نیست‌گرایی تنها به چشم دستگاهی اندیشگانی نگریست. بی‌سوئی و نیست‌گرایی همواره در زندگی همگان، به شکل عنصری روانی جریان دارد. بسیاری گاه‌ها فرد تنها با یادآوری این که روزی می‌میرد؛ به آرامش رسیده و به زندگی عادی ادامه می‌دهد. از خودگذشتگی نیز گونه‌ای نیستی خویش است که با خود آرامش به همراه می‌آورد. بخش برجسته‌ای از شادی یک خانواده به «از خود فرارفتن» و نیست‌گرایی ناگزیر و ناخودآگاه پدر و مادر، برای برآوردن نیازهای فرزندان، گره‌خورده است؛ این کار گونه‌ای وارستگی و شادی‌مینوی را در زندگی به جریان می‌اندازد.

اما پیدا است اندیشه نیست‌گرایی، رهایی‌بخشی همگانی نیست؛ بلکه آرامش‌بخش و رهایی‌دهنده بخشی از انسان‌ها است، آن‌هم نه در همه زمان‌ها، به گونه‌ای که به کل زیر سایه آن اندیشه قرار گیرند؛ کسانی هستند که دست‌یابی به زندگی دلخواه برای آنان ناممکن شده است. هر اندیشه‌ای بیش یا کم، تبدیل به تنها بخشی از زندگی می‌شود.

رساندن پیام از راه چیستان

اگرچه دریافت پیام در پس نقاشی‌های داوینچی کار آسانی نیست، اما برترنشانند یحیی در کار او آشکار است، و این نمی‌توانسته از دید اهل کلیسا پنهان ماند.

در یک‌مورد این آشکارگی سبب شده است او را وادارند تا تابلوی باکره‌صخره‌ها را با انجام پیرایشی، یعنی حذف اشاره انگشت ویریل فرشته، از نو بکشد. روشن بودن برترنشانی یحیی به اندازه‌ای است که این گمان را برمی‌انگیزد که شاید سفارش‌دهندگان او خود گرایش‌های یوهانیستی داشته‌اند؛ گواهی که در تابلوی دوم باکره‌صخره‌ها، نیز دوباره یحیی را در جایگاه بالاتر می‌بینیم، انگار زور یحیی گرایان درون کلیسا به مخالفان چریبده باشد. حتی شاید موضوع نماد آب دانسته شده بوده است. در تابلوی نخست باکره‌صخره‌ها، نگاه پایین‌افتاده مریم در واقع به آب کف غار نگران است. در تابلوی دوم، کف غار خشک شده، اما گل‌های شادابی، گویی با نوشیدن آن آب، سربر آورده‌اند؛ این ایمازی از درونی شدن حکمت نیست‌گرایی است (کشیده شدن آب به درون گل‌ها).

بدین‌سان یا باید بپذیریم داوینچی دچار لغزش در روش پنهان‌کاری خود گشته است، و یا آن‌که در اساس - دست کم تنها - بر آن نبوده که خودسانسوری کند. این چنین نشانه‌گذاری پنهانی، شوند دیگری می‌یابد.

لئوناردو با طرح چیستان‌ها مخاطب را وامی‌دارد خود با به‌کارگرفتن اندیشه، پیام را در ژرفای ذهن و جان خویش پیدا کند. به‌مانند آموزگاری که با هم‌پرسی، درس را پیش می‌برد. او این گونه پیوندی مستقیم و بی‌میانجی با مخاطبان هوشمند خویش برقرار می‌سازد.

همچنین از یاد نبریم هنر اصلی داوینچی نقاشی است. سخن گفتن از راه تصویر، گرچه به نسبت پیام، می‌تواند گویاتر و کاراتر باشد؛ اما به‌ویژه با آن‌همه سخن که لئوناردو دارد، کار را دشوار می‌کند. دستگاه نشانه‌ها، روشی درخور برای پیام‌رسانی از راه تصویر است. بدین‌سان لئوناردو با یک تیر دو نشان می‌زند؛ زمان را با پرداختن به کار دلخواه خود، یعنی نقاشی گذرانده، و اندیشه و گرایش پسندآورش را نیز بازمی‌گوید. در این میان نباید فراموش کرد، چیستان‌سازی و نشانه‌پردازی، بی‌گمان خود هنری خواستنی و شورانگیز برای او است.

با فرانگریستن به همه شوندهایی که برای پنهان‌کاری او برشمردیم، به‌نظر می‌رسد همه آن‌ها هم‌زمان با هم می‌توانند انگیزه برساختن دستگاه بزرگ و پیچیده نشانه‌نگاری و رازپردازی او باشند.

در این صحنه دستی از ناگجا حواری را با چاقو تهدید می‌کند. شاید این کنایه آشکار به عنوان یک شوخی از سوی لئوناردو، از جانب کلیسا پذیرفته شده باشد.

چیستان برای چیستان

نشانه‌گذاری‌ها و چیستان‌سازی‌های داوینچی به راستی درخشان است. گویی او تا اندازه‌ای توانایی منطقی ذهن خویش را، که فرصت و موقعیت نیافته آن را در جایگاه یک نظریه پرداز در علم از آن بهره برد، در این چهارچوب به کار گرفته و نمایش می‌دهد.

سکوئی که پس از نیست‌گرایی بر ذهن سایه افکنده، یا گوشه‌وکنار آن را فرا می‌گیرد؛ تا اندازه‌ای با انگیزه شناخت و اندیشه (درباره جهانی بد) رودررو می‌شود. نگاهی اندازیم به جهانی که فردی که پندار نبودن در آن به او آرامش می‌دهد، می‌بیند (گرچه به گمان چنین اندیشه‌هایی برای همگان پدید می‌آیند). این جهانی است که در آن نیکی را پاداشی نیست و برای درست‌کاری باید پادافره دید. دادورزی همواره به آینده‌ای ناروشن سپرده می‌شود؛ و همیشه نسل به نسل همین گونه بوده است. پشتوانه‌ای راستین یافت نمی‌شود و در هر گام گزشی است. باید زیر انگ‌های خودداناپندان و خوددرست‌انگاران، و داناناپوران راستی‌گریز؛ و زیر فشار بیماری، تنگ‌دستی، بلا و ستم دفن گشت. دیگری درگیری است. دانایی، تنهایی؛ و تنهایی نیستی است^۱. از آن‌جاکه هیچ دو نفری به راستی یکدیگر را -

۱. پذیرش نیستی تنهایی - البته به گونه‌ای گذرا و تکرارشونده، و نه همیشگی - به فرد امکان می‌دهد لختی از داوری نادرست و خام دیگران دور و آسوده شود.

باکره صخره‌ها (نسخه نگارخانه ملی لندن)

پوچی

در تابلوی ستایش مغان مردی اندیشناک با روپوش یا ردایی بسیار بزرگ در گوشه چپ‌وپایین ایستاده است. آن‌چه خودنمایی می‌کند این‌است که گویی زیر روپوش خود چیزی پنهان کرده‌است.

با دقت می‌توان مجموعه‌ای را لای بازوی راست او تشخیص داد که انگار به هوا می‌نگرد. بنابراین باید آن‌چه را زیر ردا پنهان گشته، اسلکت تن مجموعه دانست. اما می‌دانیم به‌راستی مجموعه‌ای درکار نیست، و این تنها خطای دیدی عمدی، ایجادشده به دست لئوناردو است، که در چین پارچه پدید آمده‌است.

کوشش شده با پررنگ کردن لکه‌های سیاه در جای چشم‌ها، بینی و دهان، ایماژ و جای مجموعه آشکار گردد.

آن‌گونه که فرد خود را می‌شناسد - نمی‌شناسد، همه تا اندازه‌ای در تنهایی و نیستی به‌سر می‌برند. باید مُرد، و بدتر از آن با مرگ عزیزان زندگی کرد. آن دانایی که با فرزاندگی از پس این‌همه برمی‌آید، می‌داند بسیاری دیگر چنین توانی نخواهند داشت؛ و همین رنج‌دیگران، خود کام را تلخ می‌گرداند. پشت هر دادِ دیر و بیات، که پس از بیداد فراوان، لختی سایه گسترده؛ بیدادی دیگر خوابیده است؛ این خود، همان داد را نیز بدل به بیداد می‌کند.

در دادگاهی که جانداران به‌شوند رنج‌های واقعی که برده‌اند در جایگاه دادخواه قرار می‌گیرند، آن‌که محکوم می‌گردد، آزادی است. آزادی اراده بوده که رنج‌های افزون بر رنج‌های طبیعی را، با بازگذاشتن دست پلیدان تحمیل کرده‌است. پلیدان محکوم هستند، اما آیا پذیرفتنی است همه تقصیر به گردن آنان باشد؟ برای کسی که به وجود هوشمندی برتر کنش‌مند باور دارد؛ تبرئه جهانی که گوشت را دم دندان گربه گذاشته‌است، ناپذیرفتنی است؟ پس حتی دادخواهی نیز بی‌معنی است، و با این کار باز باید زیر بار منت دیگری، منت داشتن اختیار رفت. آن‌چه تاکنون جلوی فروپاشی روان انسان را گرفته، امید به جهانی دیگر و به بهشت (و دوزخ برای آزارگران) بوده‌است. ترک خوردن این باور زلزله‌ای بزرگ در زندگی فرد پدید می‌آورد، به‌گونه‌ای که خواستار نیستی محض می‌گردد. بسیاری گاه‌ها مرور شناخت جهانی که نبودن‌اش بهتر است، برای چنین فردی ناخوشایند می‌شود.

بنابراین شناخت برای داوینچی بیشتر به فعالیت و سرگرمی ذهنی بدل می‌شود. بی‌معنایی جهان سبب روی آوردن او به توصیف و به کارگیری مکانیزم‌ها می‌گردد. او می‌خواهد روش کار دستگاه بدن را بداند (تازه شاید بیشتر برای بهتر نقاشی کشیدن، چنان‌که خود به بایستگی آن در یادداشت‌هایش اشاره می‌کند)؛ دیدن جهان، آن‌چنان که هست. انقلاب واقع‌گرایی در نقاشی و مجسمه‌سازی رنسانس، و طبیعت‌گرایی در علم و هنر، نشان از برون‌گرایی و پندارپرهیزی دارد. داوینچی ماشین‌هایی طراحی می‌کند که همانند دستگاه چيستانه‌هایش، چیزی نیستند مگر چرخ‌دنده‌های علیت. در همه کارهای او گونه‌ای سکوت درباره معنا به چشم می‌خورد. شاید حتی این خود شوندي باشد که از اندیشه‌اش بی‌پرده سخن نگفته و ننوشته، و آنرا پروبال نداده‌است.

انگار دارد از شخصی بیرون از تابلو پرسش می‌کند. برداشت نخست این است که می‌پرسد: «آیا منجی همین نوزاد است؟» اما از آن‌جاکه همان‌گونه که در مورد چهره شب‌گون (و دختر و پیرمرد سایه‌بان‌دست) در دو سوی تابلو دیدیم، قرینگی برای لئوناردو ابزاری برای نشانه‌گذاری است؛ و به‌ویژه از آن روی که هر دو به‌مانند هم، ردایی تیره‌و بزرگ بر تن دارند، می‌توان آن‌ها را جفت‌قرینه‌ای یکدیگر به‌شمار آورد. پس اشاره پرسش‌آمیز به نوزاد را، می‌توان در پیوند با مرد ردپوش دانست. این چنین جوان کلاه‌به‌دست می‌پرسد: «آیا او (جفت قرینه‌ای) نوزادی را زیر ردا پنهان کرده؟» پیام این برداشت این است که منجی نوزاد راستین این‌جا، زیر ردا است؛ که در راستای برداشت نخست، همانا مرگ (جمع‌هم و اسلکت) و یا نیست‌گرایی است.

نوزادبودن یا تازه‌زاده‌شدن منجی می‌تواند اشاره‌ای به تازه‌گردانی برآمده از نیست‌گرایی باشد؛ که به‌راستی مسیحایی، زندگی‌بخش، و رهایی‌دهنده است. این که یحیی هم‌نامی نداشته پیامی در همین زمینه دارد؛ زیرا نام او تازه و بی‌همتا است^۱، و این تازه‌گردانی آب غسل تعمید، یا نیست‌گرایی را می‌رساند.

اما اگر حالت دستان مرد را در زیر ردا به‌درستی بینگاریم، به دریافتی دیگر می‌رسیم. مرد در حال اندیشیدن است و بنا بر ایماژ آشنا، او دست‌راست را تکیه‌گاه بازوی‌چپ نموده است. بدین‌سان آرنج دست چپ، خودبه‌خود ردا را به این‌فرم درمی‌آورد، و نیازی نیست چیزی زیر آن پنهان شده‌باشد. این تهی‌بودن به‌معنی پوچی است. در رسیدن مرگ و ربودن آن‌همه رویداد و یاد، که به‌عنوان زندگی می‌شناسیم، بی‌رنگی پوچی را به‌جای رنگ‌های وهم می‌نشانند.

کشاندن ذهن به این که بچه‌ای زیر ردا پنهان شده، و سپس رسیدن به این نتیجه که هیچ‌چیز در آن‌جا نیست؛ می‌تواند باز هم کنایه‌ای از درکارنمودن زاده‌شدن منجی به‌شمار رود. همچنین با کنارزدن ردا و دیدن دستان تهی مرد در فرم اندیشیدن (به جای دیدن یک بچه)، جا دارد این‌صحنه را بیان جایگزینی اندیشه و نوزاد بشماریم. این چنین گفته می‌شود: آن که درست بیندیشد، فرزندی را به این جهان تباه نخواهد آورد. با این دیدگاه، نگاه و سیمای سرزنش‌آلود جفت قرینه‌ای، با همراهی اشاره او به عیسای نوزاد؛ بیانگر این اندیشه مانوی است که نباید با به‌دنیا

۱. بی‌هم‌نامی را بیانگر بی‌همتایی نجات‌دهنده‌بودن نیز می‌توان دانست.

مرد ردپوش (تصویر چپ)؛ جفت قرینه‌ای او در سوی راست تابلو (تصویر راست) سیمای ناکام فردی که کنار ردپوش ایستاده، درخور دیدن است (تصویر چپ). او هم به جمع‌هم می‌نگرد، یا به آن‌چه در زیر ردا پنهان گشته می‌اندیشد.

نگریستن جمع‌هم به بالا را می‌توان گلایه‌ای از آسمان، به‌دلیل گریزناپذیری مرگ دانست. اما در چهارچوب اندیشگانی داوینچی، معنای بهتر، درستی جویاگشتن رستگاری از راه مرگ و نیستی است. حالت دستان مرد زمینه‌ساز پیدایی برداشتی دیگر است. او گویی بچه‌ای را زیر روپوش در آغوش گرفته‌است. از آن روی که سوژه تابلو مسیح نوزاد است، این گمان برکشیده می‌شود.

در قرینه و آن‌سوی تابلو، جوان کلاه‌به‌دست به عیسای نوزاد اشاره می‌نماید و

آوردن بچه‌ها، به پروبال گرفتن جهان تاریکی کمک کرد، گواين که خود لئوناردو هم بچه‌دار نشد.^۱

چون حاصل آدمی در این شورستان
جز خوردن غصه نیست تا کندن جان
خرم دل آن که زین جهان زود برفت
و آسوده کسی که خود نیامد به جهان^۲

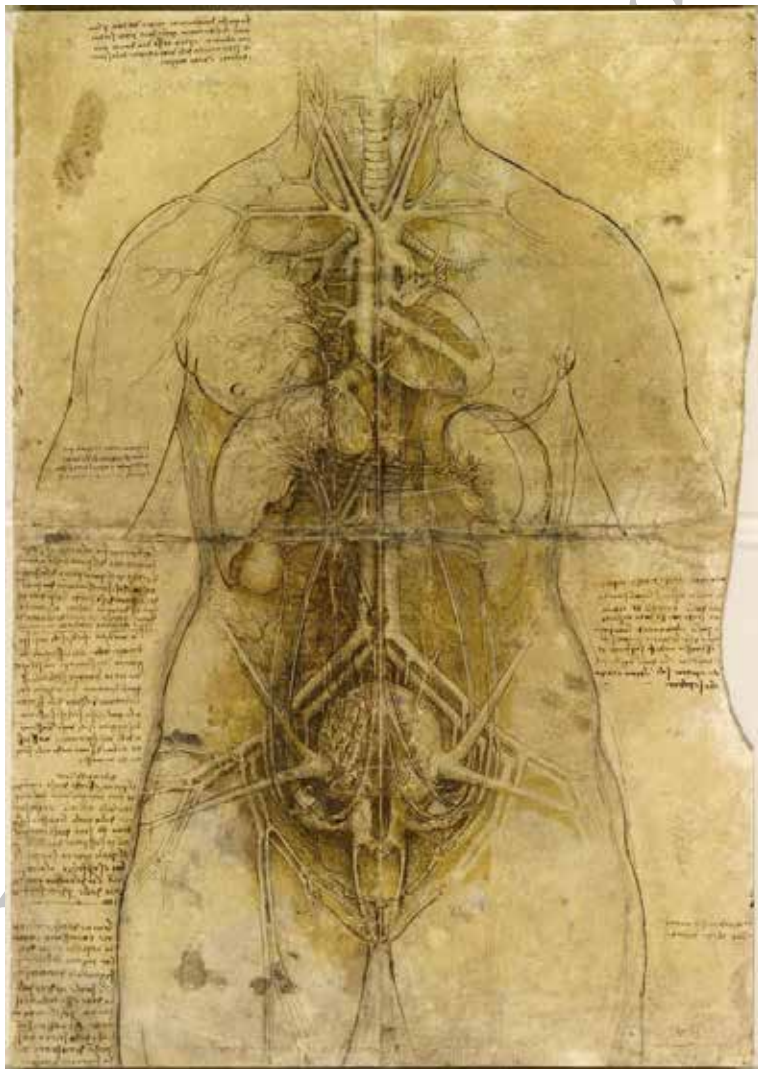
اما شاید خوانشی کم‌تر بدبینانه نیز بتوان داشت. مرد درحال اندیشیدن است، بی‌آن که چشم‌داشت به هیچ نتیجه‌ای داشته باشد^۳: روی آوردن به اندیشه برای اندیشه، و گونه‌ای فرمالیزم. معنا در خود همین فرآیند اندیشیدن و کندوکاو نهفته است، و این راهی درست برای سپری نمودن مدت زندگی است. اما چه گونه اندیشیدنی؟ اندیشه فلسفی و علمی به هرروی به یافته‌هایی می‌انجامد و با چیرستی جهان سروکار فراوان دارد، اما پی‌داشت اندیشیدن برای گشودن راز چیستان‌ها، به باز شدن گره‌ای می‌ماند که از آغاز نیز چیزی نبوده است مگر همان ریسمان.

پلکان سنگی چشم‌انداز پشت تابلوی ستایش مغان، به هیچ کجا راه نمی‌برد. این را می‌توان نمایانگر مفهوم پوچی دانست.

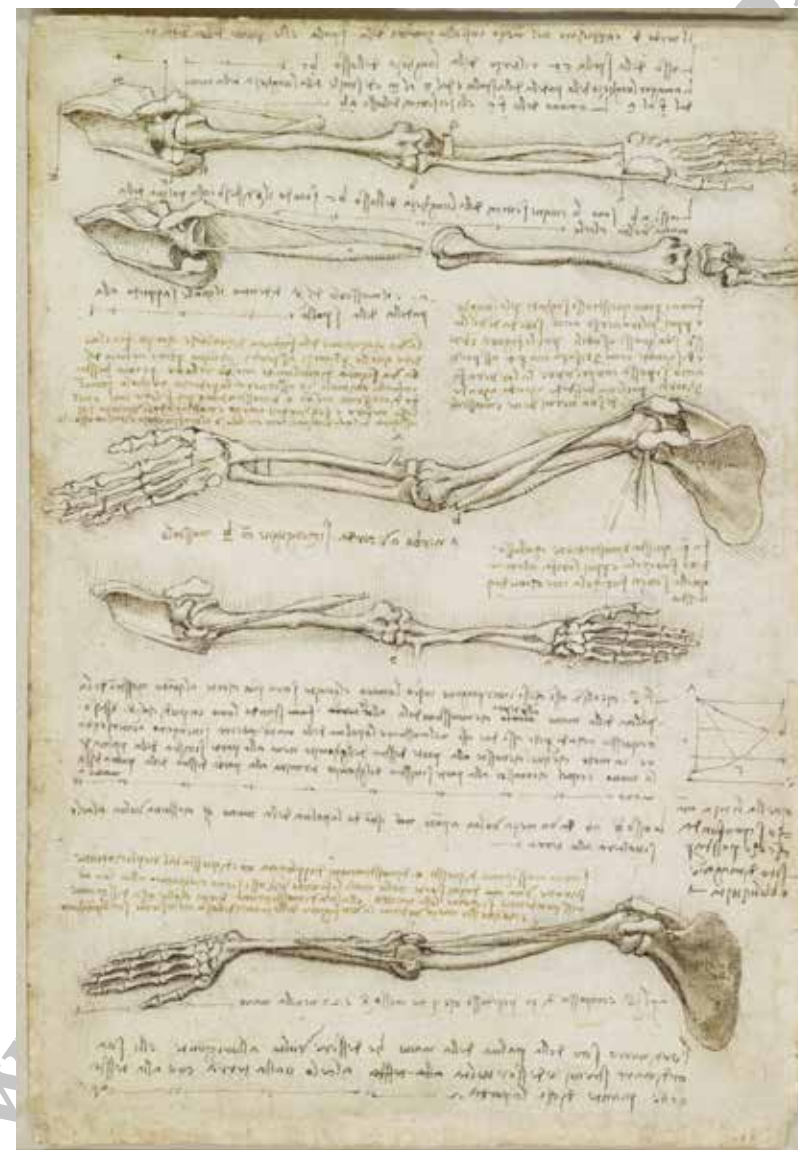
۱. شاید همه این برداشت‌ها در ذهن داوینچی نبوده، و به گونه‌ای اتفاقی برخی پیام‌ها قابل پنداشت گشته باشند.
۲. خیام نیشابوری، تصحیح محمدعلی فروغی و قاسم غنی
۳. در بهاواادگیتا بارها و بارها به کنارنهادن نتیجه‌گرایی سفارش شده است. به ویژه بنگرید به فصل هجدهم و پایانی آن کتاب.

گمان می‌رود بسیاری گاه‌ها، خود چیستان‌ها برای او برجسته‌تر از پیام پشت آن‌ها باشد؛ چراکه سرگرم‌کننده‌تر، و دور از تلخی دورنما و مقصد آن‌ها است. این پدیده برای مخاطب او نیز ممکن است رخ دهد. اما کارایی نیست‌گرایی در گوشه‌گوشه زندگی چنان بالا است، و داروی بی‌رنگ نیستی به اندازه‌ای درمان‌بخش یا دست‌کم کمک‌کننده است؛ که در فرجام، هرگز نمی‌توان آن‌را تنها بهانه‌ای برای بازی «اگر گفتی...؟» دانست.

اختراعاتی بازسازی شده داوینچی، موزه لئوناردو در زادگاهش وینچی

کتابنامه

ریچارد مولبرگر، لئوناردو چگونه لئوناردو شد؟، برگردان مژگان رضانیا، نشر نی، تهران ۱۳۸۷

کتاب مقدس: عهدعتیق و عهد جدید؛ برگردان فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن؛ انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۱

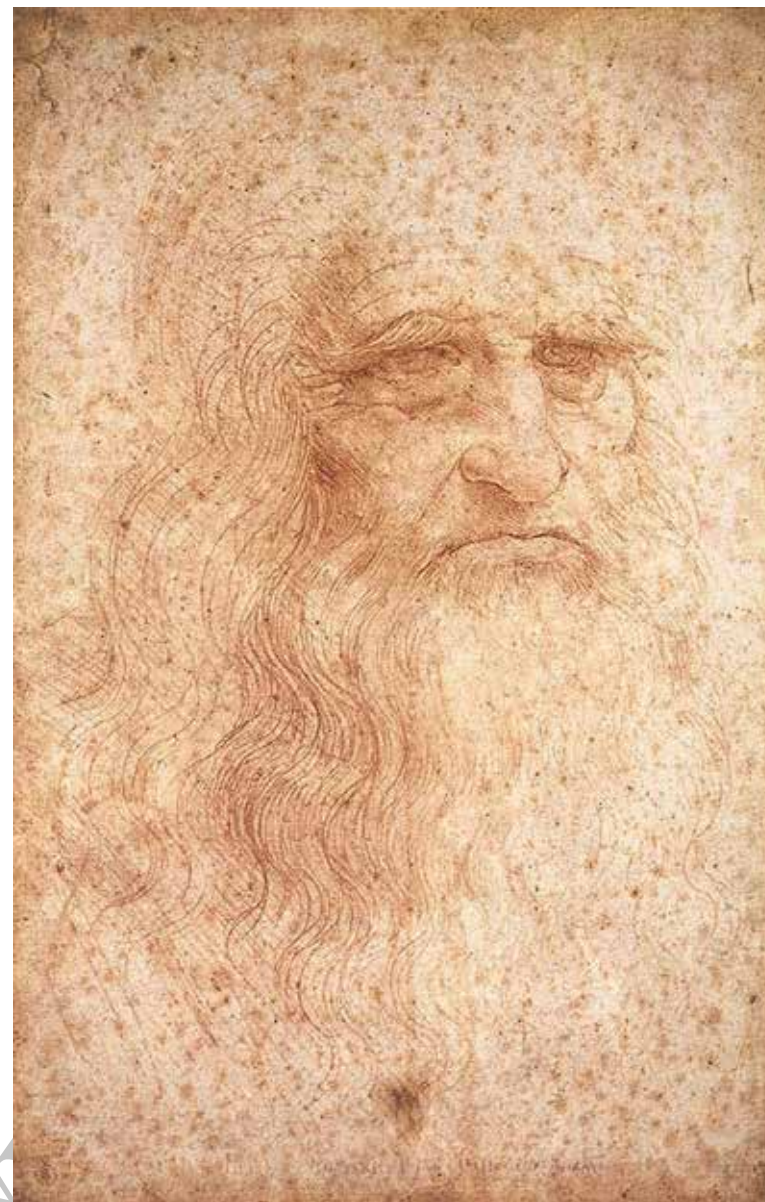
لئوناردو داوینچی، قصه‌ها و افسانه‌ها، برگردان لیلی گلستان (گردآوری برونو ناردینی)، نشر ثالث، تهران ۱۳۹۶

بهاگوادگیتا (همان‌گونه که هست)، ترجمه و شرح کامل به قلم آ.چ. بهاکتی ودانتا سوامی پرابهوپادا؛ برگردان فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل‌بیدی، الهه فرمانی؛ انتشارات دانش جاودان؛ تهران ۱۳۷۷

شریماد بهاگواتام، جزء اول «آفرینش»، جلد یکم، کریشنا-دوایاپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، 1390

شریماد بهاگواتام، جزء اول «آفرینش»، جلد دوم، کریشنا-دوایاپایانا ویاسا، The Bhaktivedanta Book Trust، 1394

جان پینت سنت، اساطیر یونان، برگردان محمدحسین باجلان فرخی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۰

پرتره یک مرد با گچ قرمز، خودنگاه لئوناردو داوینچی (۱۵۱۲)

ورونیکا ایونس، اساطیر هند، برگردان محمدحسین باجلان فرّخی، انتشارات اساطیر، تهران ۱۴۰۰
کارل گوستاو یونگ، تحلیل رؤیا (جلد ۲)، برگردان آزاده شکوهی، شرکت نشر نقد افکار، تهران ۱۳۹۱
کارن اُسمَن، رنسانس ایتالیا، برگردان مهدی حقیقت‌خواه، انتشارات ققنوس، تهران ۱۴۰۱
جیمز آ. کوریک، رنسانس، برگردان آزیتا یاسائی، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۰

Pascal cotte, Lumière on the MONA LISA (Hiddan portraits, Multispectral Studies), Vinci Editions

نشریه مهری

از مجموعه تاریخ، پژوهش، نقد و نظر منتشر کرده است:

MEHRI PUBLICATION

Research, Art * 83

Da Vinci's Message

Pouya Nickhoush

British Library Cataloguing Publication Data:
A catalogue record for this book is available from
the British Library | ISBN: 978-1-915620-06-4 |
| First Published Spring 2023 | 154 Pages |
| Printed in the United Kingdom |

[Edit, Book & Cover Design: Mehri Studio]

Copyright © Pouya Nickhoush, 2023.
© Mehri Publication Ltd. \ London, 2023.
All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including
photocopying and recording, or in any
information storage or retrieval
system without the prior
written permission of Mehri
Publication.

www.mehripublication.com
info@mehripublication.com

گفت و شنود • محمدعلی سجادی

کنشگری اقتصادی: سرمایه گذاری و مصرف گری هدفمند مردمی • پویا نیکهوش

پیام کاوی آخشیمی اسطوره و خواب • پویا نیکهوش

فرشته فریب: سهمی در شیطان شناسی معاصر • مهدی استعدادی شاد

نامه نماد (پژوهشی بر پیام درونی داستان‌هایی از شاهنامه و جهان کهن) • پویا نیکهوش

بخت سرکش ایرج (نقد ادبی بر رمان‌های فریدون سه پسر داشت، سمفونی مردگان، سال

بلوا، پیکر فرهاد، ذوب شده، تماماً مخصوص، و نام تمام مردگان یحیاست) • شهرام امیرپور

سرچشمه

شاعران و پاسخ زمانه: جستارهایی در زمینه نقد • مهدی استعدادی شاد

تشییع و قدرت در ایران • بهزاد کشاورزی

گشتی در دیار ترنم: تحلیلی از سرگذشت و سیر پرچالش موسیقی آیینی ایران - • احمد

کاظمی موسوی

جرج اورول: خط فکری و مشی سیاسی - • امیرحسین حدادی

زنان چگونه می‌توانند دنیا را نجات دهند؟ (با نگاهی بر پدیده تغییر اقلیم) • پردیس گودرزیان

مقدمه‌ای بر روش کار با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی (راهنمای روان‌شناسان،

روان‌درمانگران، مشاوران و متخصصان بهداشت و سلامت روان) • محمدرسول یادگار فرد

تاریخ فلسفه ایران: بازشناخت و پی‌ریزی اندیشه دیالکتیکی ایرانیان باستان در ساختار

اجتماعی مدرن ایران آینده • امان بیداریخت

فرهنگ محیط زیست با محوریت تغییر اقلیم • پردیس گودرزیان

کتاب سنج ششم (نقد و بررسی کتاب) • رضا اغنمی

عهد قاجار و سودای فرهنگ • عباس امانت

کاوش‌های خرد نقد - • کورش نوابی

تشکل‌های زنان جهادی از القاعده تا داعش • محمد ابو رمان، حسن ابو هنیه؛ مترجم:

آزاده گریوانی

طنازی‌های عبید • س. سیفی

حکم دادگاه میکونوس • پرویز دستمالچی

ریگ آمو (ایرانیان و ترکان ماوراءالنهر از اسلام تا حمله مغول) • عباس جوادی

دمکراسی‌های مدرن (دمکراسی - پارلمان - حقوق بشر) • پرویز دستمالچی

از مرز تا مرز (پژوهشی جامع در باب هویت قومی در ایران) • کامیل احمدی

طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید • اسد سیف

Da Vinci's Message

Pouya Nickhoush

Mehri Publication founded in 2012 in England. Mehri is a publishing house that aims to support writers, translators and artists to publish their works, in particular, the ones who are not allowed to publish their books in their own countries because of the censorship. It publishes books in Persian, English, Arabic, and other languages in the UK, divided in different categories such as Novel, Classic Literature, Poetry, Essay, Memoir, Translation Literature, Persian Humour, Art, Research and History, and Children book.

در نقاشی روی جلد می‌بینیم مسیح خردسال می‌خواهد بر پشت
بره سوار شود، و مریم که به گونه‌ای نامتعارف بر پای مادرش
حنا نشسته، او را از این کار باز می‌دارد؛ و گویی می‌خواهد
کودک را بلند کند و در آغوش خود نگاه دارد. همه این‌ها
دارای پیام‌هایی سرشته از منطق، و در پیوند با متن‌های کهن
دینی است؛ که اندیشه محوری داوینچی را بازگو می‌کند. با
رمزگشایی از این نشانه‌ها درمی‌یابیم لئوناردو برپایه پژوهش
و خوانش کلامی ویژه‌ای، به‌راستی در جایگاه یک اندیشمند
می‌ایستد. این کتابی است درباره راز پشت لبخند مونالیزا.

www.mehripublication.com