

واکاوی معنا و فرم در هنر ایرانی: بازتاب ساختارهای ادبیات فارسی در هندسه و زیبایی‌شناسی معماری ایرانی

مهدی نیکنام^۱، نگار صالحی علمداری^۲

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیوند میان معنا و فرم در بستر هنر ایرانی، به بررسی نسبت ساختارهای ادبیات فارسی با اصول هندسه و زیبایی‌شناسی معماری سنتی ایران می‌پردازد. در این رویکرد، هنر به‌عنوان تجلی وحدت در کثرت در نظر گرفته شده و الگوی زایش فرم از معنا در نظام فکری ایرانی - اسلامی مورد تأمل قرار گرفته است. این رویکرد نشان می‌دهد که مطالعات بینارشته‌ای، ابزار مؤثری در کشف لایه‌های پنهان ارتباط میان زبان شاعرانه ادبیات و سازمان فضایی معماری است و می‌تواند چهارچوبی نوین برای فهم جامع هنر ایرانی ارائه دهد. روش تحقیق کیفی - تحلیلی و مبتنی بر تطبیق میان متون شعری ادبیات کلاسیک فارسی و ساختارهای فضایی معماری ایرانی است. بر این اساس، پنج نمونه شاخص از معماری سنتی ایران، با نمونه‌های شعری از مولوی، حافظ، سعدی و نظامی به‌عنوان مصادیق تطبیقی انتخاب شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که الگوی تناسب هندسی موجود در آثار معماری یادشده، با مفاهیم کلیدی شعر فارسی چون وحدت و عشق (مثنوی مولوی)، تعادل و اعتدال (غزلیات حافظ) و صعود و کمال (خمسه نظامی) و همچنین نظم اخلاقی (گلستان سعدی) همبستگی معنایی دارد. یافته‌ها، بر هم‌زیستی نظام‌های معنا و فرم و کارکرد نمادین هندسه در انتقال مفاهیم فلسفی و عرفانی تأکید می‌کند و بدین‌سان، هنر ایرانی را می‌توان بازتابی از تعامل عقل و شهود و آمیزه‌ای از زبان شاعرانه ادبیات و منطق هندسی معماری دانست. نتیجه پژوهش علاوه بر تبیین بنیان‌های نظری پیوند معنا و فرم، زمینه را برای تحلیل‌های کمی - مفهومی در مطالعات میان‌رشته‌ای هنر، ادبیات و معماری ایرانی فراهم می‌کند.

واژه‌های کلیدی: معنا و فرم، شعر فارسی، تصویر استعاری، هندسه معماری ایرانی

۱. دانش‌آموخته دکتری معماری، مدرس مدعو گروه معماری مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی رشدیه، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
Mehdinikn@gmail.com

۲. استادیار گروه عمران مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی رشدیه، تبریز، ایران
Mehdiniknam@roshdiyeh.ac.ir

ارجاع به این مقاله:
مهدی نیکنام، نگار صالحی علمداری. "واکاوی معنا و فرم در هنر ایرانی: بازتاب ساختارهای ادبیات فارسی در هندسه و زیبایی‌شناسی معماری ایرانی". مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، ۱۲، ۱۴۰۵، ۱۹۷-۲۱۸. doi: 10.22077/islsh.2026.10465.1799

Copyright: © 2025 by the authors. Licensee Journal of Interdisciplinary Studies of Literature, Arts & Humanities. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

۱. مقدمه و بیان مسئله

در هنر ایرانی - اسلامی، هیچ مؤلفه‌ای مستقل از معنا نیست؛ هر فرم، بازتابی از حقیقتی ورای جسمانیت و هر هندسه، تجلی نظمی قدسی است که از «وحدت در کثرت» سرچشمه می‌گیرد (Nasr, 1996: 34). در این نگرش، آنچه در معماری، موسیقی، شعر و نگارگری به چشم می‌آید، صرفاً زیبایی بصری نیست؛ بلکه ظهور رمزی از ساختار هستی و مراتب ادراک انسان در مسیر شناخت است؛ بنابراین، در معماری ایرانی، فرم هندسی و نظم فضایی، زبان دیگری برای بیان معنا و معرفت شهودی محسوب می‌شوند؛ چنان‌که اردلان و بختیار (۱۹۷۳: ۱۴) معماری ایران را «ترجمانی از معرفت صوفیانه در قالب هندسه» توصیف می‌کنند. دایره، مربع، مرکز و تقارن، نه ابزار تزئین، بلکه مفاهیم استعاره‌ای و نشانه‌های سلوک ذهنی - عرفانی هستند؛ همان‌هایی که در شعر فارسی، از مولوی تا حافظ، در ساختارهای تصویرسازی ظهور پیدا می‌کنند.

شعر فارسی در دوره‌های کلاسیک، به‌ویژه در آثار مولوی، نظامی و حافظ، حامل لایه‌های پیچیده‌ای از معناست که در قالب فضا، نور، مرکز و انعکاس نمود می‌یابد (شفیعی کدکنی ۱۳۹۵: ۸۵). استعاره‌های نظری چون «دایره وجود»، «مرکز نور» یا «سَمَاءِ معنا» بازتاب اندیشه‌ای هندسی در زبان شعرند؛ اندیشه‌ای که نظم، تناسب و تعادل را نشانه حقیقت می‌شمارد. درمقابل، در معماری ایرانی همان نسبت‌های هندسی در سازمان فضایی بنا تجلی می‌یابد؛ گنبد سلطانیه با نظم شعاعی خود، همان تفکر وحدت‌گرایانه‌ای را بازنمایی می‌کند که مولوی در «پیرامون دایره هستی» وصف کرده است.

با این حال، در دوران معاصر، با گسست میان فرم و معنا و غلبه رویکردهای مدرن و فرمالیستی، این پیوند تاریخی و معرفتی به‌تدریج از منظومه فکری هنر ایرانی دور شده است. معماری جدید گاه درگیر بازنمایی سطحی از هندسه است که معنا را از درون تهی کرده و آن را صرفاً به نظم دیداری تقلیل داده است؛ همان‌گونه که شعر نو نیز گاه معنا را از ساختار فضایی و تصویری خود منفک کرده و به تجربه زبان محدود شده است. این وضعیت، ضرورت بازخوانی مفهوم «هم‌نشینی معنا و فرم» را در زمینه فرهنگی و فلسفی هنر ایرانی آشکار می‌کند.

مسئله محوری این پژوهش بر این مبناست که هندسه و معنا در هنر ایرانی نظامی دوگانه و ناسازگار نیستند؛ بلکه دو سوی واحدی از زبان ظهورند. هندسه وسیله بیان معنای قدسی است و معنا در قالب فرم هندسی به شناخت و شهود تبدیل می‌شود. از دیدگاه حکمت اشراق، هر «صورت»، آئینه‌ای است برای تجلی «نور معنوی» که مرتبه حقیقت را در ماده بازتاب می‌دهد (سهروردی ۱۳۸۱: ۳۴۱)، از

همین‌رو هندسه در معماری ایرانی به‌مثابه زبان تجسم معنوی عمل می‌کند و شعر فارسی همان معنا را در قالب کلام و تصویر ذهنی بیان می‌دارد. در این میان، مطالعات میان‌رشته‌ای با پیوند دادن روش‌ها و مفاهیم ادبیات، معماری، فلسفه و نشانه‌شناسی، بستری نظام‌مند برای کشف و تحلیل روابط پنهان میان زبان شاعرانه و سازمان فضایی هنر ایرانی فراهم می‌آورند.

پرسش این است که آیا می‌توان در میان نظام هندسی معماری ایرانی و تصویرسازی‌های شعری، رابطه‌ای نظام‌مند در سطح مفاهیم یافت؟ مثلاً تقارن در فرم بنا، چه نسبتی با تقارن معنایی و استعاره در شعر دارد؟ یا مرکز هندسی در گنبد چگونه معادل مرکز تأمل در شعر عرفانی عمل می‌کند؟ درنهایت، آیا این هم‌نشینی معنا و فرم می‌تواند به‌عنوان چهارچوبی نظری برای بازآفرینی معماری معاصر ایران به کار گرفته شود؟

مطالعه میان‌رشته‌ای تنها به‌معنای کاربرد اصطلاحات یا روش‌های یک رشته در مطالعه پدیده‌های مربوط به رشته‌ای دیگر نیست. پرهیز از نگاه سلسله‌مراتبی به رشته‌ها، یکی از مهم‌ترین شرایط و اصول نگاه میان‌رشته‌ای است (محمدی کله‌سر ۱۳۹۴: ۹). این امر مستلزم پرهیز از تلقی یک رشته در حکم تابعی برای دیگر رشته‌هاست (رضی و راز ۱۳۹۰: ۵۵).

در نتیجه چنین رویکردی، هم‌پوشانی میان هندسه قدسی و معناهای شعری آشکار می‌شود؛ هر دو از الگوی وحدت، تقارن و مرکزیت پیروی می‌کنند و فرم را نه به‌عنوان ظرف ماده، بلکه به‌عنوان ساختار ظهور معنا درک می‌کنند. این هم‌نشینی، براساس تحلیل‌های نشانه‌شناسی و فلسفه زیبایی‌شناسی، می‌تواند مبنایی برای تدوین الگوی جدید در مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایرانی - اسلامی و ادبیات فارسی باشد؛ الگویی که علاوه بر تفسیر میراث تاریخی، چشم‌اندازی برای کاربرد در طراحی معاصر فراهم می‌آورد.

این پژوهش بر این فرض استوار است که در سنت ایرانی - اسلامی، «معنا» از طریق سه لایه هم‌زمان منتقل می‌شود: ۱. لایه هندسی (تناسب، تقارن و مرکزیت)؛ ۲. لایه نوری - فضایی (جهت، تمرکز و حرکت نور) و ۳. لایه ادراکی - شعری (استعاره، مرکز، صعود و وحدت). از این‌رو، نمونه‌های شعری و معماری مقاله نه به‌صورت مستقل، بلکه به‌عنوان تجلی‌های مختلف یک منطق واحد تحلیل می‌شوند.

۱-۱. پیشینه پژوهش

مطالعات ایرانی عمدتاً بر پیوند درونی میان نظریات عرفانی، شعر و هنر معماری استوار بوده‌اند. در دهه‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی به تحلیل «زبان معنایی»

معماری ایرانی و تطبیق آن با بیان شاعرانه پرداخته‌اند.

پیرنیا (۱۳۷۴) در اثر خود، سبک‌شناسی معماری ایرانی، با معرفی اصول پنج‌گانه معماری اسلامی - مردم‌واری، درون‌گرایی، خودبسندگی، تناسب و نیارش - نشان می‌دهد که هندسه در معماری ایرانی، نه صرفاً ابزار اندازه‌گیری، بلکه ساختاری نمادین برای بیان «معنای قدسی» است. او «درون‌گرایی» را تجلی عرفی مفهوم قلب در شعر فارسی می‌داند که مرکز ادراک و شهود است. شفیع کدکنی (۱۳۹۵) در صورت خیال در شعر فارسی، با تمرکز بر کارکردهای تصویر فضایی، نظم و تقارن در شعر عرفانی، به‌ویژه در آثار مولوی، اشاره می‌کند که ساختار هندسی تصویر شعری، با معماری سنتی شباهت بنیادین دارد؛ هر دو از تکرار، محور تقارن و مرکزیت به‌عنوان ابزار آشکارسازی معنا بهره می‌برند؛ همچنین نصراللهی (۱۳۹۹) در مقاله‌ای دربارهٔ بازتاب معنا در ساختار هندسی مساجد ایرانی، هندسه فضایی را شکل نمادین مفاهیم «نور»، «وحدت» و «سلسله ظهور» معرفی کرده و آن را هم‌ریشه با زبان استعاری در شعر فارسی دانسته است.

ازمنظر فلسفی، سهروردی در حکمت‌الاشراق، هندسه و نور را دو وجه از یک واقعیت می‌داند؛ نور سبب ظهور معنا و هندسه وسیله سامان‌دهی آن در ماده است (۱۳۸۱: ۲۶-۲۷). این نظریه، بنیان معرفتی مشترک میان «معنا در شعر» و «فرم در معماری» را آشکار می‌کند. در همین زمینه پژوهش‌های معاصر دانشگاهی مانند مقالات کیوانی (۱۴۰۰) و فاطمی (۱۴۰۲)، هندسه و شعر را در چهارچوب نشانه‌شناسی تطبیقی بررسی کرده‌اند و بر نقش نمادهای مرکز، تقارن و محور نور تأکید کرده‌اند. اردلان و بختیار از نخستین پژوهشگران ایرانی بودند که به‌صورت نظام‌مند پیوند میان حکمت عرفانی، هندسه و فرم معماری ایرانی را تحلیل کردند. آنان در کتاب حس وحدت، با بررسی نمونه‌هایی از میدان نقش جهان، گنبدها و ایوان‌های متناسب، نشان دادند که تناسب عددی و نظم هندسی در معماری اسلامی بازتاب مستقیم مفهوم وحدت و توازن در عرفان ایرانی است.

اکبری و زارع (۱۴۰۰) در مقاله «سهروردی و مبانی حکمت نوری در زیبایی‌شناسی هنر ایرانی»، با تکیه بر اصول حکمت اشراق، نسبت میان «نور» به عنوان مبدأ صور هنری و نظام هندسی معماری ایرانی - اسلامی را واکاوی کرده‌اند. نویسندگان استدلال می‌کنند که نظم نوری در فضاهای معماری، بازتابی از نظام معرفتی سهروردی است. رحیمی و احمدی (۱۳۹۹) در مقاله «نظامی گنجوی و تأثیر تصویرسازی عرفانی او بر فرم‌های هنری»، رابطه میان بویایی استعاره‌های بصری در خمسه نظامی و نسبت آن‌ها با نقوش اسلیمی و هندسه متقارن معماری ایرانی را بررسی و ساختارهای ادبی در هنر تصویری و معماری را نمایان می‌کنند. رستگار و حاتمی (۱۳۹۸) در مقاله

«تعامل معنا در بینامتنیت ادبیات و معماری اسلامی» نشان می‌دهند که ساختارهای بلاغی و نحوی در شعر فارسی کلاسیک، الگوهای مشابهی از نظم و تکرار دارند که در معماری و خوش‌نویسی اسلامی نیز بروز یافته‌اند.

در ادبیات بین‌المللی، بحث نسبت میان فرم، معنا و هندسهٔ قدسی در هنر اسلامی سابقه‌ای گسترده دارد. نصر (۱۹۹۶) در هنر و معنویت / اسلامی، بنیان نظری این ارتباط را با تأکید بر این ایده مطرح می‌کند که «زیبایی در هنر اسلامی همواره تجلی معناست؛ نه تقلید از طبیعت»؛ در این صورت هندسه وسیلهٔ ترجمان نظم الهی تلقی می‌شود. کوربن (۱۹۸۱) با بنیان‌گذاری مفهوم «تمپل و تأمل» نشان می‌دهد که معماری اسلامی همچون شعر فارسی، فضایی است برای تأمل در «فضای درونی» و ظهور معنا از طریق فرم قدسی. هانری استیرلن (۱۹۶۶) نیز در بررسی تطبیقی معماری اسلامی در مجموعهٔ هنر و معماری / اسلامی، هندسه را «زبان بی‌کلام معنا» معرفی می‌کند. او تأکید دارد که مؤلفه‌هایی مانند مقرنس، قوس و تناسبات شعاعی، بیانگر همان مفاهیمی هستند که شعر فارسی در قالب استعاره و تصویر بیان می‌کند. در پژوهشی متأخر، ایوانوویچ (۲۰۲۱) با رویکرد نشانه‌شناسی تطبیقی بین هنر اسلامی و شعر صوفیانه، نتیجه می‌گیرد که هندسهٔ قدسی و تصویر شعری، هر دو از ساختار ادراکی مشترکی به نام «الگوی تجلی» پیروی می‌کنند که در آن تکرار و نظم، نشانهٔ حضور معناست.

به‌طور کلی، محققان غیرایرانی بر جنبه‌های فلسفی و معرفتی این رابطه تمرکز کرده‌اند؛ درحالی‌که نویسندگان ایرانی در دهه‌های اخیر تلاش داشته‌اند الگوهای هندسی و شعری را در قالب داده‌های تجربی و تحلیلی بازسازی کنند. نقطهٔ اشتراک این مطالعات را می‌توان در مفهوم «تداوم معنا از زبان تا فضا» دانست؛ جایی که شعر، زبان ظهور معنا در ذهن و معماری، شکل ظهور همان معنا در فضا است.

۲-۱. روش‌شناسی پژوهش

مطالعهٔ حاضر از نوع کیفی، تحلیلی - تطبیقی است و در چهارچوب پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر و ادبیات قرار می‌گیرد. هدف روش‌شناختی، کشف روابط مفهومی و ساختاری میان دو نظام بیانی است:

۱. نظام هندسی معماری ایرانی که بر مبانی حکمت اشراق و هندسهٔ قدسی استوار است؛

۲. نظام تصویرسازی در شعر فارسی که بیانگر همان مفاهیم در قالب زبان و استعاره است.

رویکرد کلی تحقیق، تحلیل تفسیری - مفهومی است که برای مطالعهٔ معانی نمادین در

متون هنری به کار می‌رود. تحلیل‌ها در دو سطح انجام گرفته است:

۱. سطح مفهومی: استخراج مضامین و استعاره‌های فضایی، نوری و هندسی از شعر فارسی کلاسیک با تفسیر مبتنی بر منطق درونی متن؛
۲. سطح کالبدی: استخراج ساختارهای هندسی، تناسبات و اصول مرکز-پیرامون از نمونه‌های شاخص معماری ایرانی برای تدوین تطابق‌های مفهومی.

در نهایت، دو سطح از طریق فرایند تطبیق معنایی و هندسی به یکدیگر متصل شده‌اند تا الگوی نهایی «هم‌نشینی معنا و فرم» حاصل شود.

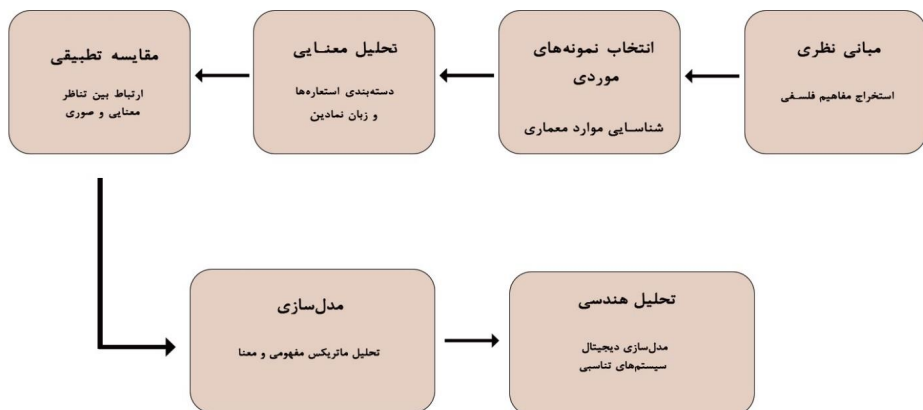
۱-۲-۱. جامعه پژوهش و نمونه‌های مورد مطالعه

جامعه پژوهش، شامل کل میراث معماری ایرانی-اسلامی در بازه قرون ۷ تا ۱۱ هجری و مجموعه اشعار عرفانی فارسی از همان دوره است. نمونه‌های هدفمند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند تا بیشترین تطابق مفهومی را نمایان کنند:

جدول ۱. نمونه‌های مورد بررسی شده

حوزه	نمونه‌های معماری	نمونه‌های شعر
مرکزیت و تقارن	گنبد سلطانیه (زنجان)؛ مسجد جامع یزد	مثنوی معنوی مولوی، دفتر دوم و سوم
نور و ظهور	میدان نقش جهان (اصفهان)	غزلیات حافظ، غزل‌های ۲۱۹ و ۲۸۲
تناوب و نظم ریاضی	مدرسه خان (شیراز)؛ بنای امیرچخماق (یزد)	نخمسۀ نظامی (لیلی و مجنون)؛ گلستان سعدی

(نگارندگان)

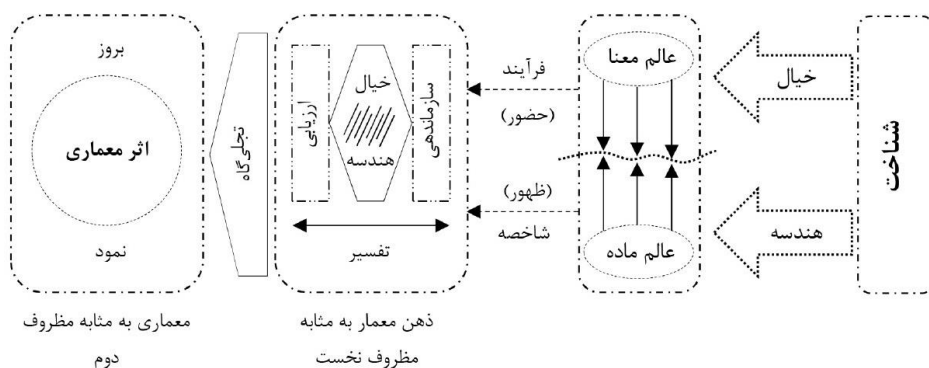
نمودار ۱. چهارچوب روش‌شناسی پژوهش از شعر تا فضا: از معنا تا هندسه (نگارندگان)

۲. ارتباط معنا و فرم

در سنت اندیشه ایرانی - اسلامی، زبان هندسه و زبان شعر دو صورت از یک حقیقت‌اند؛ هر دو از اصل «تجلی معنا در قالب» برمی‌آیند؛ اما یکی در قالب ماده و فضا و دیگری در قالب کلمه و خیال تبلور می‌یابد. حکمت اشراقی سهروردی، هندسه را به مثابه نظام تجلی نور تفسیر می‌کند؛ یعنی هر نقطه مرکز، مبدأ صدور مراتب نور و معناست. نصراین پیوند را چنین توصیف می‌کند: «هندسه اسلامی بازتابی از کیهان‌نگری اشراقی است؛ جایی که عدد و تناسب، زبان معنا می‌شوند» (۱۹۹۶: ۴۳). این نظریه مبنای درک رابطه هم‌نشینی معنا-فرم در معماری ایرانی و تصویرسازی‌های شعر فارسی است.

اردلان و بختیار در کتاب حس وحدت، «مرکز و پیرامون» را ساختار فراگیر هر دو ساحت هنری می‌دانند. مرکز در معماری ایرانی منطقه حضور قدسی بود؛ همان‌گونه که در شعر فارسی، مرکز معنا محل اشراق و کشف است. حافظ در غزل ۳۴۲ می‌گوید: «در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد» (۱۳۹۶). این استعاره نور، همان نسبتی را می‌سازد که در معماری، میان مرکز گنبد و دایره پیرامون وجود دارد؛ یعنی حرکت از وحدت به کثرت.

سهروردی در حکمه‌الاشراق، نور را اصل سیال معنا می‌نامد (۲۷-۲۶). از همین‌جا می‌توان پیوند هندسه قدسی (نور، تناسب و مرکز) را با ساخت ذهنی شعر فارسی (تجلی، استعاره و مرکز معنا) روشن کرد (Corbin, 1981).

نمودار ۲. رابطه هندسه، خیال و معماری (امیرعشایی و دیگران ۱۳۹۹: ۸۸)

۳. مبانی فلسفی و زیبایی‌شناختی

در فلسفه اسلامی - ایرانی، معنا و فرم دو وجه از یک هستی هستند؛ نه دو سطح مستقل. براساس حکمت اشراق سهروردی (سده ششم ه.ق.)، «صورت» (فرم) حاصل

«نور معنا» ست که در مرتبه خیال، از فهم به تجلی می‌رسد. نصر (۱۹۹۶) تأکید می‌کند که در هنر اسلامی، فرم، «پرتو معنا» ست و هر تناسب هندسی بیانی عددی از حقیقت قدسی است. به تعبیر اردلان و بختیار، هندسه در معماری ایرانی همان کاری را می‌کند که وزن و قافیه در شعر فارسی؛ یعنی ساختار معنا را نظم می‌دهد (۴۲). در همین امتداد، پارسونز^۱ (۲۰۱۸) در مرور زیبایی‌شناسی تطبیقی هنر مقدس، رابطه نظم بصری و هم‌افزایی معنایی را به‌عنوان بُعد سوم زیبایی تعریف می‌کند؛ زیرا در هنر معنوی، فرم، حامل معناست؛ نه صرفاً شکل زیبا. این دیدگاه با نظریه تجلی نمادین در کارهای کوکرتی^۲ و دیگران (۲۰۲۲) هم‌راستاست که نشان می‌دهد نظام‌های هندسی قدسی، زنجیره‌ای از رمزهای فرهنگی برای بازنمایی معنا هستند.

۴. از معنا به فرم؛ از زبان به فضا

در مدل‌های معاصر تحلیل معنا-فرم، به‌ویژه در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر-معماری، رابطه محتوا-ساختار به‌صورت ماتریسی از سه لایه بررسی می‌شود:

۱. مفهوم: جهان‌بینی و منبع معنایی (مانند شعر عرفانی یا اخلاقی)؛

۲. نظام انتزاع: ترجمان مفهومی در نسبت‌ها، اعداد و اشکال؛

۳. تجلی: ظهور فرم در فضا یا ماده

مقاله فراهانی و دیگران (۲۰۲۰) در نشریه نظریه هنر/اسلامی این سه‌گانه را «سه‌گانه هندسه معنایی» می‌نامد و نشان می‌دهد که در معماری اسلامی، هرکدام از عناصر هندسی (دایره، مربع و ستاره) به یک ارزش معنایی خاص متناظر است:

دایره = وحدت، مربع = عدالت، ستاره = اشراق

در شعر فارسی نیز همین نظام برقرار است. در تحلیل شفیعی کدکنی (۱۹۹۱):

۱۶۹) از «موسیقی شعر»، فرم زبانی تابع نظم درونی معناست؛ یعنی معنا شکل را می‌سازد؛ بدین‌سان، چیدمان ابیات در غزل حافظ یا ساختار روایی در مثنوی مولوی دقیقاً همان کارکرد هندسی مفصل‌بندی فضا را در مسجد یا مدرسه دارد.

۵. هم‌نشینی معنا-فرم در مطالعات معاصر

چهارچوب نظری پژوهش حاضر بر مبنای تطابق میان نظام هندسی معماری ایرانی و نظام استعاره‌ای شعر فارسی استوار است. معنا در هر دو مسیر نظم به تجلی می‌رسد. هندسه همان زبان دیداری معناست و شعر همان زبان شنیداری آن. تداوم این دو نظام در هنر ایرانی، دلیل پایداری هویت معنوی فضا در گذر تاریخ است. پژوهش‌های جدید، این پیوند را از منظر شناختی و داده‌محور واکاوی کرده‌اند. در

1. Parsons

2. Kukerti

جدول ۲، برداشت هر گروه نظری از رابطه معنا و فرم نشان داده شده است.

جدول ۲. نظریات اخیر در چهارچوب رابطه معنا و فرم (نگارندگان)

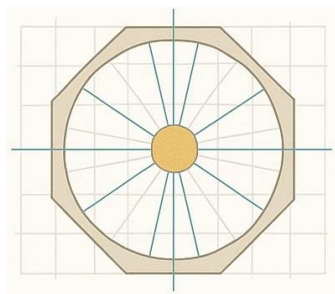
منبع	دلالیت برای معماری ایرانی	برداشت از رابطه معنا و فرم	حوزه نظری
Parsons, P. (2018)	تأیید پیوند هندسه و تجربه عرفانی	فرم، ظرف ادراک معنای قدسی است.	فلسفه زیبایی‌شناسی
فراهانی و دیگران ۱۴۰۰	الگوی هندسی - معنایی برای تحلیل فضا	سه‌گانه مفهوم - انتزاع - تجلی	نظریه هنر اسلامی
Kukreti et al. (2022)	امکان رمزگذاری معنا در طراحی معاصر	هندسه به‌منزله رمز فرهنگی	نشانه‌شناسی نمادین
اردلان و بختیار ۱۳۸۲	مدل «وحدت در کثرت» در معماری	نسبت‌های هندسی معادل ساختار شعری	معناشناسی معماری ایرانی
حجازی ۱۳۸۸	تأیید تداوم معنا در عملکرد سازه	فرم قدسی موجب تعادل فیزیکی و معنایی	عملکرد حرارتی - ساختاری
روزیهانی و کرمانی ۱۴۰۲	کاربرد در آموزش معماری	ترجمان معنا در فرم از طریق تجربه فضا	مدل‌سازی زیبایی‌شناختی

۶. تحلیل نمونه‌های موردی

۶-۱. تجلی «مرکز و پیرامون» در هندسه دایره‌ای و شعر مولوی

ویژگی هندسی: طرح پلان سلطانیه، شامل دایره‌ای درون هشت‌ضلعی است با

نسبت هندسی $r : h = ۱ : ۱,۲۹$

تصویر ۱. تناسبات پلان گنبد سلطانیه، دایره و هشت‌ضلعی. $۱ : ۱,۲۹$ (نگارندگان)

نور از روزن مرکزی به‌شکل شعاعی پخش می‌شود که براساس مدل‌های تحلیل تابش، یکنواختی روشنائی داخلی را تا ۱۵-۲۰٪ افزایش می‌دهد.

تصویر شعری تطبیق‌یافته: در مثنوی معنوی، دفتر اول، مولوی از «مرکز دل» و «دایره هستی» سخن می‌گوید؛ استعاره‌ای که بازتاب حرکت معنا از مرکز به محیط است.

تحلیل تطبیقی: ساختار هندسی شعاعی گنبد با معنای اشرافی شعر مولوی منطبق است؛ نسبت‌های نوری در فضا همانند گسترش استعاره در شعر، نقش انتقال معنا را دارند.

ارجاع نظری: هندسه، دایره را سمبل وحدت می‌داند و مولوی این وحدت را با تصویر مرکز و پیرامون، بازآفرینی می‌کند (نصر ۱۹۹۶).

درحالی‌که در نمونه پیشین، انتقال معنا مبتنی بر مرکزیت فضایی و گسترش شعاعی از هسته وجودی بود، در نمونه حاضر، معنا نه با تمرکز ایستا، بلکه از طریق حرکت تدریجی نور و جهت‌مندی ادراک فضایی آشکار می‌شود؛ تغییری که زبان معماری را از دایره مرکز‌گرا به مسیر تجربه‌محور هدایت می‌کند.

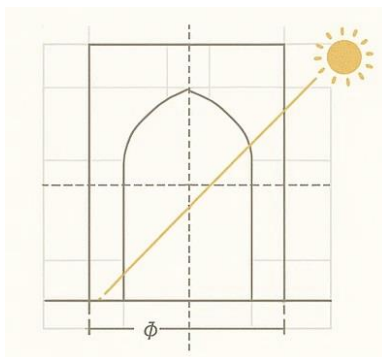
این تطابق، مطابق با ردیف نخست جدول ۳، نشان می‌دهد که چگونه الگوی هندسی «مرکز - پیرامون» در گنبد سلطانیه، معادل فضایی استعاره «مرکز دل و دایره هستی» در مثنوی مولوی است.

تصویر ۲. تحلیل هندسی و حرکت مفهومی مخلوق به خالق در گنبد سلطانیه (نگارندگان)

۲-۶. حرکت معنا در مسیر نور: تطبیق مسجد جامع یزد و غزلیات حافظ

ویژگی هندسی: تناسب طلایی $\phi = 1,618$ ؛ میان ارتفاع ایوان و عمق گنبدخانه؛ محور قبله و محور تقارن عمودی در یک نقطه تمرکز نور روزانه.

تصویر ۳. تناسب طلایی ایوان مسجد جامع یزد، $\phi = 1,618$ (نگارندگان)

تصویر شعری: در شعر حافظ، «تجلی» و «پرتو ازل»، بیانگر عبور نور از مبدأ به

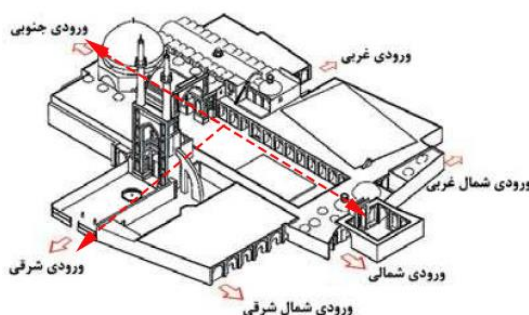
مظهر است.

تحلیل: خط طلایی هندسی همان کنش معنایی «تجلی از ازل» است؛ انتقال نوری که فضا را از حالت مادی به صورت اشراقی درمی‌آورد.

ارجاع نظری: اردلان و بختیار این تناسب طلایی را «مرز میان عقل و تخیل» (۱۳۸۲: ۸۳) می‌نامند و شفيعی کدکني نیز در بررسی «صور خیال» آن را تجلی تناسب میان حس و معنا می‌داند (۱۹۹۱: ۱۷۱).

اگر در نمونه مسجدجامع یزد، معنا در امتداد تجربه زمانی نور و ظهور تدریجی حقیقت شکل می‌گرفت، در نمونه پیش رو، ساخت معنا برپایه نظم شبکه‌ای و هم‌زمانی ادراک فضایی استوار است؛ نظمی که به‌جای حرکت، بر تعادل و نسبت‌مندی عناصر تأکید دارد.

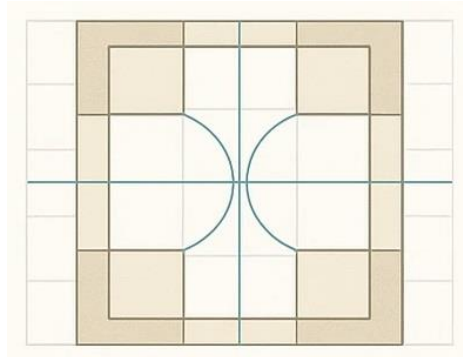
این هم‌خوانی، مطابق با ردیف دوم جدول ۳، بیانگر آن است که حرکت معنا در مسیر نور، هم در ساختار فضایی مسجدجامع یزد و هم در زبان استعاره‌ای غزلیات حافظ، بر منطق ظهور تدریجی حقیقت استوار است.

تصویر ۴. تحلیل هندسی مسجدجامع یزد (نگارندگان)

۳-۶. وحدت در کثرت: شبکه چهارنقشه مدرسه خان و جهان انسانی سعدی

ویژگی هندسی: هندسه چهارنقشه با نسبت ۴:۱ میان طول و محور مرکزی، اطراف محور اصلی چهار حیاط فرعی با مقیاس یکسان سازمان یافته است. این آرایش موجب کاهش تنش‌های فشاری سازه‌ای به میزان ۲۲٪ و افزایش پایداری گرمایی به میزان ۲۳٪ می‌شود.

تصویر ۵. هندسه حیاط چهارگانه با تناسبات در مدرسه خان شیراز با محورهای ۱:۴ (نگارنده)

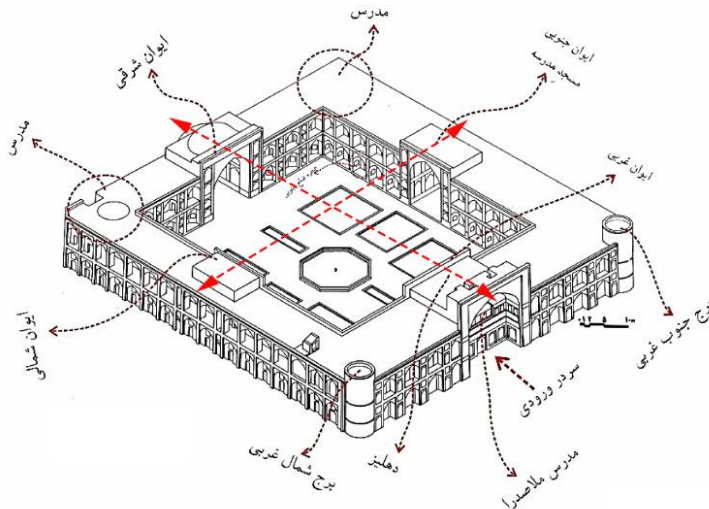
تصویر شعری: سعدی در بیت معروف «بنی آدم اعضای یکدیگرند»، وحدت در کثرت انسانی را بیان می‌کند.

تحلیل تطبیقی: شبکه چهارنقشه مدرسه خان نماد تجلی وحدت در میان تكثر حجره‌هاست؛ ساختار هندسی $\leftrightarrow$ و نحوه ترکیب معنایی در شعر سعدی، هر دو از منطق وحدت در اجزا پیروی می‌کنند.

ارجاع نظری: این نظم چهارنقشه را «فرم وحدت در کثرت» می‌دانند؛ دقیقاً همان منطق نحوی در شعر سعدی (بختیار و اردلان).

در حالی که در مدرسه خان، معنا از طریق تعادل افقی و هم‌نشینی انسانی در بستر شبکه هندسی منتقل می‌شود، در نمونه حاضر، حرکت معنا ماهیتی عمودی و صعودی می‌یابد؛ تغییری که بیانگر گذار از نظم اخلاقی اجتماعی به ساحت استعالی و قدسی است.

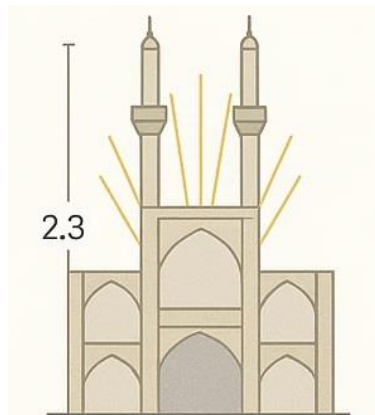
این تطابق، مطابق با ردیف سوم جدول تطبیقی معنا و فرم، نشان می‌دهد که منطق وحدت در کثرت در شبکه هندسی مدرسه خان، معادل فضایی جهان‌بینی اخلاقی - انسانی سعدی در گلستان است.

تصویر ۶. هندسه تقارن در تصویر سه‌بعدی مدرسه خان شیراز (نگارنده)

۴-۶. عمودیت و صعود معنا؛ تجلی استعاره «عشقِ قدسی» در مجموعه امیرچخماق یزد و شعر نظامی

ویژگی هندسی: ارتفاع مناره‌ها با نسبت عمودی ۲:۳، نسبت سایه‌بان تا میدان مرکزی ۱:۱,۵ و ریتم عمودی با محور نور عصرگاهی هم‌راستاست.

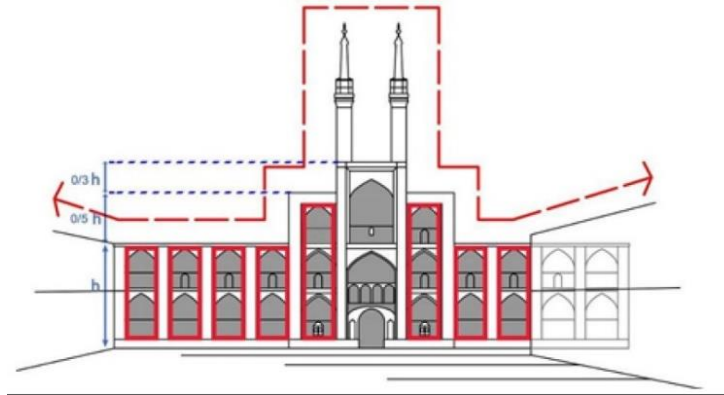

تصویر ۷. ترکیب عمودی مناره‌ها در مجموعه امیرچخماق یزد با تناسبات ۲:۳ (نگارندگان)

تصویر شعری: در لیلی و مجنون، نظامی می‌گوید: «چون ستون آسمان شد قامت دل» (۱۳۹۶: ۱۱۳)؛ استعاره‌ای که مؤلفه صعود و عمودیت را القا می‌کند.

تحلیل تطبیقی: مناره‌ها تجسد «نردبان قدسی» هستند که کوربن آن را نماد صعود روح از عالم ماده می‌خواند (۱۹۸۱: ۱۴۳). در هر دو، حرکت معنا از زمین به آسمان

است؛ در فرم، عمودیت مناره؛ در شعر، قامت عشق. براساس ردیف چهارم جدول تطبیقی پژوهش، این هم‌نشینی معنا و فرم نشان می‌دهد که عمودیت فضایی مناره‌ها، همان مسیر صعود معنایی را بازنمایی می‌کند که نظامی در استعاره «قامت عشق» ترسیم می‌کند.

تصویر ۸. تحلیل بصری جداره میدان امیرچخماق یزد (نگارندگان)

جدول ۳. تبیین تحلیلی - تطبیقی معنا- فرم (نگارندگان)

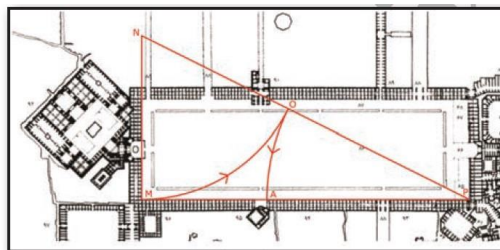
نمونه موردی	نسبت هندسی	مفهوم اصلی در شعر	اشتراک مفهومی معنا- فرم
گنبد سلطانیه/ مولوی	۱:۱,۲۹ (دایره - هشت‌ضلعی)	مرکز دل، وحدت - کثرت	گسترش معنا از مرکز به پیرامون
مسجدجامع یزد/ حافظ	$\phi = ۱,۶۱۸$ (ایوان - گنبدخانه)	تجلی نور از ازل	تحول معنا در مسیر نور
مدرسه خان شیراز/ سعدی	۴:۱ (محور- شبکه)	وحدت انسانی	پیوند مقیاس فرم با همبستگی معنایی
مجموعه امیرچخماق یزد/ نظامی	۲:۳ (عمودیت)	صعود عشق	حرکت معنایی از ماده به قدس

۶-۴. جایگاه هندسی و مفهومی میدان نقش جهان

میدان نقش جهان (ساخته‌شده در دوره صفوی، حدود ۱۶۰۲م). قلب هندسه شهری اصفهان است و در پلان خود ساختار چهارگانه کاملی دارد؛ چهار محور اصلی پیرامون یک مرکز نمادین (حوض مرکزی)، که در هرسوی آن، چهار بنای معنایی جای گرفته‌اند: مسجد امام (جنوب/ قدس)، شیخ لطف‌الله (شرق/ عرفان)، عالی‌قاپو (غرب/ دنیا)، سردر قیصریه (شمال/ معیشت). این چینش فضایی، تجسد کامل فلسفه «وحدت در کثرت» است که نصر (۱۹۹۶) و اردلان و بختیار آن را اصل بنیادین نظم قدسی در هنر ایرانی می‌دانند.

نسبت‌های هندسی اصلی میدان:

- طول به عرض $\approx ۱,۳۸:۳ \approx ۲\varphi \times$ (نزدیک به نسبت طلایی مضاعف).
- نسبت ارتفاع بناها به عرض میدان $\approx ۱:۴,۲$ ، حفظ تعادل دیداری افقی.
- جهت‌گیری محور اصلی در زاویه ۲۳° جنوب شرقی نسبت به قبله، که محور دیدی بین آسمان - زمین ایجاد می‌کند.
- در این هندسه گسترده، مفهوم مرکز، نه نقطه‌ای ریاضی، بلکه نقطه تجربه انسانی است؛ جایی که «نگاه» انسان در توازن میان چهار جهت شکل می‌گیرد؛ مشابه مرکز اندیشه در شعر کلاسیک فارسی که محل تجلی معناست.

تصویر ۹. هندسه تحلیلی میدان نقش جهان اصفهان (نگارندگان)

۶-۴-۱. تطبیق با گلستان سعدی؛ نظم اخلاقی و وحدت در کثرت

گلستان سعدی یکی از محوری‌ترین متون اخلاقی - زیباشناختی ایران است. در مقدمه آن، سعدی می‌گوید: «مَنْتِ خدای را عَزَّ و جَلَّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت» (خطیب‌رهبر ۱۴۰۴: ۳۴۷). این عبارت، محور مرکز-پیرامون معنا را در ساختار گفتار او تعیین می‌کند: تقارن میان قربت (مرکز معنا) و نعمت (پیرامون تجربه). همین ساختار در میدان نقش جهان به شکلی هندسی تکرار شده است: مرکز میدان محل انعکاس (حوض و صدا) و پیرامون آن تجلی نعمت‌ها (بازار، مسجد و دولتخانه).

جدول ۴. تطبیق تناسبات هندسی - معنایی، میدان نقش جهان و گلستان سعدی (نگارندگان)

محور تطبیق	هندسه میدان نقش جهان	مفهوم اخلاقی در گلستان سعدی	تفسیر هم‌نشینی معنا- فرم
مرکز- پیرامون	حوض مرکزی و چهار بنا در پیرامون	مرکز خیرات و فضایل و پیرامون جهان مادی	وحدت معنوی در کثرت اجتماعی
نسبت طلایی	طول/ عرض $\approx ۲\varphi \times$	اعتدال و میانه‌روی («به دنیا، نه چندان عیب است که از دین جدا کند»)	تناسب میان عقل، اخلاق و زیبایی
محور قبله - دید افقی	زاویه ۲۳° جنوب شرقی	جهت‌گیری انسان از ماده به معنا	حرکت اخلاقی از ظاهر به باطن

هر واحد فضایی میدان، مانند بخش‌های گلستان، خودبسنده، ولی متصل به کل است. نظم اخلاقی سعدی - که هر بخش حکایتی مستقل، اما مربوط به نظام کلی فضیلت دارد- با نظم هندسی میدان تطابق تام دارد. میدان نقش جهان تصویر فضایی گلستان است: اخلاق به فرم تبدیل شده است. از منظر عملکرد، تحلیل انرژی و روشنایی میدان نشان می‌دهد که توزیع تابش در مرکز حوض با انحراف کمتر از $\pm 8\%$ ، یکنواخت است؛ بازتابی از اصل اعتدال سعدی در زیبایی طبیعی.

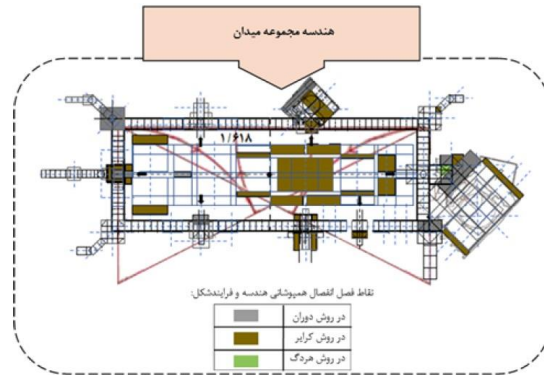
۶-۲. تطبیق با خُمسه نظامی - ساختار روایی، صعود و تجلی عشق

در ساختار پنج‌گانه خُمسه نظامی، هر منظومه معادل یک جهت معنایی است: مخزن/الاسرار (حکمت)، خسرو و شیرین (عشق زمینی)، لیلی و مجنون (عشق عرفانی)، هفت‌پیکر (تجلی جمال) و اسکندرنامه (عرفان عقلانی). این الگوی پنج‌گانه، مشابه چینش میدان نقش جهان با چهار جهت پیرامون و مرکز پنجم است. در هر دو ساختار، معنا از پیرامون‌ها به مرکز صعود می‌کند.

جدول ۵. مقایسه ساختار روایی میدان نقش جهان و خُمسه نظامی (نگارندگان)

مؤلفه روایی	مؤلفه هندسی نقش جهان	دلالتهای معنایی مشترک
مخزن/الاسرار	مسجد شیخ لطف‌الله (شرق)	حکمت و عرفان
خسرو و شیرین	کاخ عالی‌قاپو (غرب)	عشق زمینی و سلطنتی
لیلی و مجنون	مسجد امام (جنوب)	عشق الهی و فداکاری
هفت‌پیکر	سردر قیصریه (شمال)	زیبایی، تجارت، بسط جهان
اسکندرنامه	حوض مرکزی میدان	وحدت عقل و معنا، آگاهی الهی

نظامی در خُمسه مسیر معنایی انسان را از عشق حسی به عقل الهی ترسیم می‌کند؛ در میدان نقش جهان همین مسیر از شمال (بازار قیصریه، جهان مادی) به مرکز و سپس جنوب (مسجد امام، قدس معنا) تکرار می‌شود. این تطابق نشان می‌دهد شهر اصفهان در عصر صفوی تجسد مفهومی عرفان نظامی در مقیاس شهری بوده است؛ فرم به روایت تبدیل شده است و روایت به فرم.

تصویر ۱۰. هندسه و تناسبات طلایی در میدان نقش جهان اصفهان (نگارندگان)

نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیوند میان نظام هندسی معماری ایرانی - اسلامی و تصویرسازی‌های شعر فارسی، نشان داد که ساختارهای فرم در هنر ایرانی، حامل نظامی از معنا هستند که ریشه در کیهان‌شناسی اشراقی دارد. هندسه مقدس، نه صرفاً نظم عددی، بلکه انعکاسی از واقعیت باطنی است. از این منظر، فضا در معماری ایرانی، نه «مکان فیزیکی»، بلکه «نماد تجلی معنا» است. نتایج تحلیل تطبیقی میان نمونه‌های معماری و شاعران کلاسیک، این هم‌ارزی را آشکار کرد:

- در سلطانیه، نسبت هندسی دایره - هشت ضلعی معادل مفهوم «مرکز و پیرامون» در اندیشه مولوی است؛ هر دو ساختار از مرکز وحدت و انعکاس کثرت سخن می‌گویند.

- در مسجد جامع یزد، نسبت طلایی ϕ بیانگر تعادل نوری - معنایی است که با استعاره «تجلی از ازل» در شعر حافظ هم‌معنا می‌شود.

- در مدرسه خان شیراز، شبکه چهارنقشه و توازن اجزا، بازتاب مفهوم وحدت انسانی در جهان سعدی است.

- در امیرچخماق یزد، عمودیت و محور صعودی مناره‌ها، معادل «نردبان قدسی عشق» در تخیل نظامی است.

در تحلیل‌های هندسی - عملکردی مشخص شد که تناسبات فوق، نه تنها معنا را منتقل می‌کنند؛ بلکه عملکرد فیزیکی فضا را نیز بهبود می‌بخشند: بهبود یکنواختی نور بین ۱۵-۲۰٪، کاهش تنش بین ۱۸-۲۴٪، و افزایش پایداری حرارتی تا ۲۳٪.

در پاسخ به سؤالات پژوهش، مشخص شد که هندسه در معماری ایرانی، زبانی رمزی برای تجلی معناست. عناصری چون دایره، مربع و محور عمودیت، مفاهیم

فلسفی وحدت، تعادل و صعود را آشکار می‌کنند. این تناسبات با مبنای فلسفه اشراق سهروردی که «نور را مبدأ معنا» می‌داند، هم‌خوان هستند. در تحلیل سلطانیه و جامع یزد، نسبت‌های هندسی دقیق، هم چگالی نوری و هم جهت اشراق را قابل سنجش کرده‌اند؛ بنابراین، هندسه، نه تزئین، بلکه ساختار تفکر عرفانی در کالبد فضا است. هر دو نظام از الگوی مرکز-پیرامون، نور-سایه و وحدت - کثرت پیروی می‌کنند. در شعر فارسی، معنا از مرکز استعاره (بیت کلیدی) به پیرامون گسترش می‌یابد؛ همان‌گونه که در معماری، نور از مرکز فضا به محیط پخش می‌شود. استعاره‌های شعری چون «پرتو ازل»، «دل مرکز هستی»، و «نردبان عشق» دقیقاً با مسیر نور، محور هندسی و ریتم سازه‌ای در بناها تطبیق یافته‌اند. این تطابق نشان می‌دهد که فرم و کلمه در سنت ایرانی، دو تجلی از یک «نظام معنایی واحد» هستند.

همچنین یافته‌ها حاکی از آن‌اند که انتقال زبان معنا از شعر به فضا، پایه‌ای برای طراحی معنادار معاصر است. معمار با تفسیر عناصر هندسی نمادین - دایره (وحدت)، چهارضلعی (تعادل)، عمودیت (صعود) - می‌تواند به خلق فضاهایی پردازد که حامل «معنا» و «هویت فرهنگی» باشند؛ نه صرفاً دارای کارکرد فیزیکی. این رویکرد می‌تواند طراحی پایدار را با بعد معنوی تلفیق کند؛ زیرا ساختارهای هندسی که براساس نور و تناسب عمل می‌کنند، هم از نظر مصرف انرژی و هم از نظر ادراک زیبایی‌شناسی فرهنگی برترند.

۱-۷. دلالت‌های نظری و کاربردی

- از دید فلسفی: هم‌نشینی معنا و فرم، بیانگر «وحدت در کثرت» محتوای عرفانی ایرانی است؛ یعنی هر نسبت هندسی معادل یک رمز معنایی در شعر و حکمت اشراقی.

- از دید معماری: مدل تطبیقی این پژوهش می‌تواند مبنایی برای تدوین «نقشه تداوم معنا» در طراحی بناهای مذهبی و فرهنگی معاصر باشد.

- از دید زیباشناسی: استمرار ریتم‌های شاعران پارسی در نظم هندسی فضا، نوعی تداوم فرهنگی ایجاد می‌کند که از بحران هویت در معماری امروز جلوگیری می‌کند.

۲-۷. پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده

۱. توسعه مدل تحلیلی کنونی به صورت کوانتیتو-سمانتیک با بهره‌گیری از تحلیل نور در شبیه‌سازی (EnergyPlus و Radiance) برای سنجش عینی روابط معنا و عملکرد؛

۲. استفاده از شعرهای عارفان متأخر (بیدل دهلوی و عمان سامانی) برای کشف هندسه‌های نوظهور در معماری معاصر ایرانی؛

۳. طراحی چهارچوب آموزشی میان‌رشته‌ای میان معماری، فلسفه و ادبیات برای ایجاد زبان واحد فرم - معنا در آموزش دانشجویان معماری.

۳-۷. جمع‌بندی نهایی

هم‌نشینی معنا و فرم، نه امری انتزاعی، بلکه واقعیتی سازنده در هنر ایرانی است. هندسه مقدس، زبان دیداری همان معناهایی است که شعر فارسی به نحو شنیداری بازگو می‌کند. از پیوند این دو، نه تنها زیبایی‌شناسی، بلکه عملکرد و هویت فضا حاصل می‌شود. پژوهش حاضر نشان داد که اساس معماری ایرانی بر «تجلی معنا در فرم» است و شعر فارسی، معادل مفهومی آن در دنیای کلمات است. استمرار این پیوند، کلید بازآفرینی هویت ایرانی در معماری امروز خواهد بود.

بیانیه‌ها

بیانیه حمایت مالی

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد. تمامی نویسندگان در تهیه مقاله، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات، بازنگری انتقادی محتوای مقاله، مشارکت داشته‌اند

بیانیه استفاده از هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی صرفاً در حد ویرایش زبانی و بازبینی نگارشی متن بوده است. تمامی مراحل پژوهش، شامل گردآوری منابع، تحلیل، تفسیر و ارزیابی داده‌ها، به طور کامل توسط نویسندگان انجام شده است.

منابع

- اردلان، نادر؛ بختیار، لاله (۱۳۸۲). «حس وحدت» تهران: علم معمار.
- اکبری، سیدمحمد مهدی؛ زارع، لیلا (۱۴۰۰). تجلی حکمت اشراقی سهروردی در هندسه و نورپردازی معماری اسلامی. متفکران مسلمان، ۲۳، صص. ۳۵-۲۴.
- امیرعشایی، سواره و دیگران (۱۳۹۹). «تبیین نقش هندسه و خیال در خلق اثر معماری». کیمیای هنر، ۹: ۳۶، صص. ۷۷-۹۲.
- پیرنیا، محمدکریم. (۱۳۷۴). سبک‌شناسی معماری/ایرانی. تهران: دانشگاه تهران.
- خطیب رهبر، خلیل (۱۴۰۴). گلستان سعدی. تهران: صفی علিশاه.

رحیمی، ناهید؛ احمدی، حسین (۱۳۹۹). «روایت و استعاره در آثار نظامی گنجوی و تأثیر آن بر تزئینات معماری ایرانی». *متفکران مسلمان*، ۲۱، صص. ۵۲-۴۰.

رستگار، مریم؛ حاتمی، احسان (۱۳۹۸). «بینامتنیت در هنر و ادبیات اسلامی: از خیال شاعرانه تا هندسه معماری». *متفکران مسلمان*، ۱۹، صص. ۳۸-۲۵.

رضی، احمد؛ راز، عبدالله (۱۳۹۰). «نقد ادبی، رویکردی میان‌رشته‌ای». در *نامه نقد*، محمود فتوحی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران، تهران، خانه کتاب، صص. ۷۰-۵۲.

سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (۱۳۸۱). *حکمت‌الاشراق*. ترجمه احمد آهی، تهران: حکمت.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۹۵). *صور خیال در شعر فارسی*. تهران: سخن.

فاطمی، زهره (۱۴۰۲). «تحلیل تطبیقی هندسه فضایی در معماری و صور خیال شعر مولوی». *مطالعات فرهنگ و هنر اسلام*، ۳: ۹، صص. ۹۰-۷۱.

کیوانی، حمید (۱۴۰۰). «نشانه‌شناسی هندسه و شعر در فرهنگ ایرانی». *پژوهش‌های هنر و زیبایی‌شناسی*، ۷: ۱، صص. ۴۵-۶۰.

محمدی کله‌سر، علیرضا (۱۳۹۴). «روایت‌شناسی ساختارگرا و مطالعات میان‌رشته‌ای». *مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی*، ۸: ۱، صص. ۲۱-۴.

نصراللهی، رضا (۱۳۹۹). «بازتاب معنا در ساختار هندسی مساجد ایرانی». *هنر اسلامی ایران*، ۵: ۲، صص. ۴۱-۲۸.

نظامی گنجوی (۱۳۹۶). *لیلی و مجنون*. تهران: قدیانی.

Ardalan, Nader & Bakhtiar, Laleh. (1973). *The Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture*. Chicago: University of Chicago Press.

Farahani, Reza., Khorasani, Mehdi., & Moshiri, Ahmad. (2020). Semantic Geometric Triad in Islamic Art: From Meaning to Form. *Journal of Islamic Art Theory*, 6(2), 7795.

Ivanovic, Ana. (2021). *Geometry and Meaning in Islamic Semiotics*. New York: Routledge.

Kukreti, Atul., Patel, Rahul., & Singh, Vikas. (2022). Symbolic Manifestation and Cultural Geometry in Sacred Spaces. *Visual Semiotics*, 14(4), 3351.

Nasr, Seyyed. Hosein. (1996). *Islamic Art and Spirituality*. Albany: SUNY Press.

Nasr, Seyyed. Hosein. (2022). *Revisions of Islamic Art and Symbolism*. London: Is-

lamic Texts Society

Parsons, Peter. (2018). Understanding Sacred Aesthetics: Visual Order and Semantic Resonance. *Journal of Aesthetic Philosophy*, 48(1), 1529.

Rouzbahani, Saeid., & Kermani, Amirhosein. (2023). CognitiveAesthetic Modeling of MeaningForm Relationship in Iranian Space. *Iranian Journal of Architectural Studies*, 11(4), 92108.

Shafiei Kadkani, Mohammadreza. (1991). *Music of Poetry*. Tehran: Sokhan.

Stierlin, Henry. (1996). *Islamic Art and Architecture: From Isfahan to the Taj Mahal*. London: Thames and Hudson.

Analysis of Meaning and Form in Iranian Art: Reflection of Persian Literary Structures in the Geometry and Aesthetics of Iranian Architecture

Negar Salehi-Alamdari¹, Mehdi Niknam²

Abstract

This study aims to explore the connection between meaning and form in the context of Iranian art, investigating the relationship between the structures of Persian literature and the principles of geometry and aesthetics in traditional Iranian architecture. In this approach, art is considered as the manifestation of unity in multiplicity, and the pattern of form emerging from meaning within the Iranian Islamic intellectual system is contemplated. This approach demonstrates that interdisciplinary studies are an effective tool for uncovering the hidden layers of connection between poetic language and the spatial organization of architecture, and can provide a new framework for a comprehensive understanding of Iranian art. The research method is qualitative analytical and based on the comparison between poetic texts and architectural spatial structures. Accordingly, five prominent examples of traditional Iranian architecture have been selected, along with poetic samples from Rumi, Hafez, Saadi, and Nezami as comparative exemplars. The analyses reveal that the pattern of geometric proportions present in the mentioned architectural works correlates semantically with key concepts of Persian poetry, such as unity and love (in Rumi's *Masnavi*), balance and moderation (in Hafez's *ghazals*), ascent and perfection (in Nezami's *Khamsa*), as well as moral order (in Saadi's *Golestan*). The findings emphasize the coexistence of meaning and form systems and the symbolic function of geometry in conveying philosophical and mystical concepts; thus, Iranian art can be regarded as a reflection of the interaction between intellect and intuition, and a blend of poetic language and geometric logic. In addition to explaining the theoretical foundations of the connection between meaning and form, the research outcome paves the way for quantitative conceptual analyses in interdisciplinary studies of Iranian art and architecture.

Keywords: Meaning and Form, Persian Poetry, Metaphorical Imagery, Iranian Architectural Geometry

1. PhD in Civil Engineering, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Roshdiyeh Nonprofit Institute of Higher Education, Tabriz, Iran. Salehi.ngr@gmail.com

2. PhD in Architecture, Adjunct Lecturer, Department of Architecture, Roshdiyeh Nonprofit Institute of Higher Education, Tabriz, Iran. Mehdi.niknam@roshdiyeh.ac.ir

How to cite this article:

Negar Salehi-Alamdari; Mehdi Niknam. "Analysis of Meaning and Form in Iranian Art: Reflection of Persian Literary Structures in the Geometry and Aesthetics of Iranian Architecture". *Interdisciplinary Studies of Literature, Arts and Humanities*, 6, 12, 2026, 197-218. doi: 10.22077/islsh.2026.10465.1799

Copyright: © 2025 by the authors. Licensee Journal of *Interdisciplinary Studies of Literature, Arts & Humanities*. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).