

تحلیل کاربرنگآبی در تصویرسازی
شخصیت «مجنون» در نگارگری
ایرانی دوره‌های تیموری و صفوی

گنام سلیم لیلی را برای ملاقات
با مجنون به نزد او می‌برد، خمسه
نظایی، شیراز، ۸۱ هجری قمری /
۱۴۷۶ میلادی، مأخذ کورکیان و سیکر،
۸۸:۱۲۸۷

تحلیل کاربردنگ آبی در تصویرسازی شخصیت «مجنون» در نگارگری ایرانی دوره‌های تیموری و صفوی

* محسن مراثی

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۴/۱۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۸/۲۰

چکیده

داستان لیلی و مجنون از مشهورترین آثار ادبیات عرفانی است که مورد توجه نگارگران ایرانی نیز بوده است. در آثار شاخص نگارگری ایرانی دوره‌های تیموری و صفوی، در رنگ‌آمیزی تنپوش شخصیت مجنون از رنگ آبی استفاده شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که «عمل استفاده از رنگ آبی در رنگ‌آمیزی تنپوش مجنون در نگارگری دوره‌های تیموری و صفوی چیست؟» هدف اصلی این پژوهش شناسایی بخشی از مبانی نظری رنگ‌ها در نگارگری ایرانی و کشف ارتباط نگارگری ایرانی با آموزه‌های تصوّف است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نگارگر در انتخاب رنگ تنپوش مجنون به طور کامل از توصیف متن پیروی نکرده است. در نهایت اثبات می‌شود که استفاده از این رنگ نتیجه آموزه‌های صوفیانه و در جهت معرفی مجنون به عنوان سالک طریق عرفان و عشق الهی بوده و کارکرد نمادین داشته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مشاهده آثار بوده است.

واژگان کلیدی

مجنون، کبود، ازرق، آبی، نگارگری، تصوّف، تیموری، صفوی.

مقدمه

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و در قالب پژوهش‌های کیفی صورت گرفته است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مشاهده آثار بوده است. در آغاز، نمونه‌های نگارگری ایرانی که در آنها شخصیت مجنون به نمایش درآمده شناسایی و بر اساس اهداف تحقیق و به روش غیراحتمالی انتخاب و گردآوری شده است. سپس، با مراجعه به متن، هماهنگی بین متن و تصویرسازی شخصیت مجنون بررسی می‌شود تا مشخص شود که نگارگر قدر به متن وفادار بوده است. در ادامه، تحقیق به منابع مرتبط با آموزه‌های عرفانی مراجعه شده و مفاهیم نمادین رنگ لباس در آنها شناسایی و استخراج شده است. از تطبیق این مفاهیم و رنگ تنبیوش شخصیت مجنون نتایج نهایی حاصل شده است.

پیشینه تحقیق

درباره جنبه‌های نمادین رنگ‌های در هنر اسلامی پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است، اما، در مورد رنگ لباس مجنون و مفاهیم مرتبط با آن، نویسنده مقاله پیش رو در رساله دکتری خود با عنوان شناسایی مبانی نظری کاربرد رنگ در نگارگری ایرانی به اهتمامی دکتر حبیب‌الله آیت‌الله‌ی که در سال ۱۳۸۹ در دانشکده هنر شاهد نگارش یافته اشاره مختصری داشته که نقطه شروع پژوهش بعدی و مقاله حاضر نیز محسوب می‌شود. علاوه بر آن، علی‌اصغر فهیمی‌فر، منصور مهرنگار و حبیبه شریف در مقاله‌ای با عنوان «بررسی روان‌شناسی رنگ جامه مجنون» که در شماره ۱۷۹ کتاب ماه هنر و به تاریخ مرداد سال ۱۳۹۲ انتشار یافته با رویکرد روان‌شناسانه به تحلیل رنگ جامه مجنون پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که انتخاب رنگ بر اساس احوالات درونی شخصیت مجنون بوده و نشان‌دهنده آگاهی نگارگر از جنبه‌های روان‌شناسی رنگ‌هاست. در مقاله پیش رو نویسنده رویکرد متفاوتی نسبت به مقاله اخیر داشته و کاربرد رنگ آبی در تنبیوش مجنون را حاصل ارتباط نگارگر با مفاهیم عرفانی و آموزه‌های تصوف می‌داند.

جایگاه شخصیت «مجنون» در نگارگری دوره‌های تیموری و صفوی

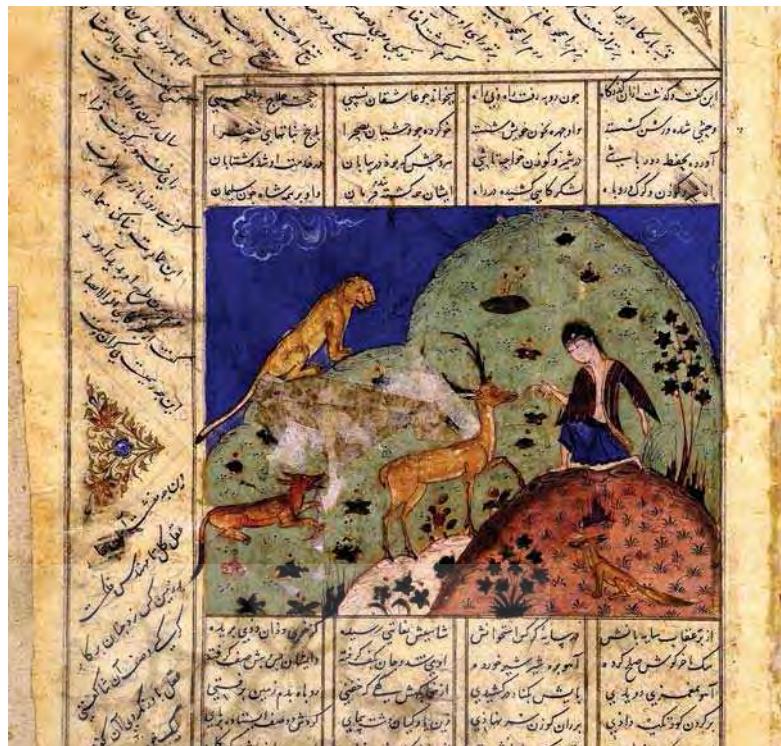
یکی از شخصیت‌های مشهور ادبیات داستانی قیس بنی عامر یا مجنون بن ملوح بن مزاحم عامری شاعری عاشق‌پیشه از مردم نجد بود. وی اگرچه دیوانه نبود، ولی به «مجنون» ملقب گردید، چرا که در عشق لیلی، دختر سعد، که از کودکی با هم پرورش یافته بودند چار حیرت و سرگشتگی شد و در این حالت شعر می‌گفت و با جانوران انس می‌گرفت و گاه در شام و گاه در نجد و گاه در حجاز دیده می‌شد، تا آنکه او را در میان سنگ‌های بیابان مرده یافتند و جسدش را به

در مطالعه و پژوهش درباره هنر و نقد و تحلیل آثار هنری، لحاظ داشتن اصول و مبانی نظری ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تفسیر و ارزیابی اثر هنری بدون در نظر گرفتن معیار مشخص فاقد دقت و در نتیجه نادرست و بی‌ارزش است. در انواع هنرها و از جمله هنرهای تجسمی «عنصر رنگ» از اهمیت بسیاری برخوردار است و از دیرباز در مورد جنبه‌های مختلف رنگ‌ها از کاربرد و همنشینی آنها گرفته تا مفاهیم نمادین آنها پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است. نتایج این تلاش‌ها را می‌توان در صدها عنوان کتاب و مقاله در اختیار گرفت و به کار برد. با این حال، برای پرهیز از برخی کج فهمی‌ها و رسیدن به درکی درست از زیبایی‌شناسی و کاربرد نمادین رنگ‌ها در هنر اسلامی، همچنان انجام پژوهش‌های وسیع ضروری به نظر نیست و بدون شناسایی نظریه‌های مربوط به دانشمندان و حکماء مسلمان درک درستی از کاربرد رنگ‌ها در این هنر میسر نخواهد بود. پرسش در این مقاله آن است که «علت استفاده از رنگ آبی در رنگ‌آمیزی تنبیوش مجنون در نگارگری دوره‌های تیموری و صفوی چیست». هدف اصلی این پژوهش شناسایی بخشی از مبانی نظری رنگ‌ها در نگارگری ایرانی و کشف ارتباط نگارگری ایرانی با آموزه‌های تصوف است که نمونه‌ای از آن در رنگ‌آمیزی تنبیوش «مجنون» در تصویرسازی منظمه‌های «لیلی و مجنون» آشکار می‌شود. برای تحقق اهداف تحقیق توجه به این نکته ضروری است که، برای درک درست آثار نگارگری ایرانی و به‌ویژه تحلیل مفاهیم رنگ‌ها، آگاهی از مبانی نظری رنگ‌ها در فرهنگ اسلامی و ایرانی ضروری است و برای دریافت این مبانی بررسی آثار متقدران ایرانی رهگشاست.

۱. نجد به معنای سرزمین مرتفع، منطقه وسیعی از شبه جزیره عربستان را شامل می‌شود. این ناحیه از جنوب به یمن و از شرق به بحرین و از شمال به بادیه عراق و بادیه شام و بادیه جزیره محدود می‌شود. نجد به جهت بلندی ارتفاعش از سطح دریا به این نام موسوم شده است. مردمان ساکن در سرزمین نجد از تزايد عرب هستند (برای کسب اطلاعات بیشتر

ن: کمی، ۱۳۷۸: ۴۲). نجد به معنای سرزمین مرتفع، منطقه وسیعی از شبه جزیره عربستان را شامل می‌شود. این ناحیه از جنوب به یمن و از شرق به بحرین و از شمال به بادیه عراق و بادیه شام و بادیه جزیره محدود می‌شود. نجد به جهت بلندی ارتفاعش از سطح دریا به این نام موسوم شده است. مردمان ساکن در سرزمین نجد از تزايد عرب هستند (برای کسب اطلاعات بیشتر

تصویر ۲. محمود الحسین، مجنون در بیابان، گلچین اشعار فارسی، شیراز، حدود ۸۲۳ هجری
قمری / ۱۴۰۱ میلادی. موزه / پرگامون برلین. مأخذ: www.wikimediafoundation.org

رسیده بود که سلطان ادب‌دوست و ادیب‌پرور زمان، یعنی ابوالمظفر اخستان بن منوچهر شروان‌شاه، از نظامی گنجوی خواست تا این داستان را به صورت کامل به‌نظم درآورد. این مثنوی اولین کتابی است که در آن عشق‌نامه لیلی و مجنون به‌طور کامل و منظم تألیف گشته است. در قرن هفتم هجری شهرت این عشق‌نامه و انتشار جزئیات آن داستان به حد رسید که هرجا پارسی زبانی شعر می‌گفت از آن چاشنی می‌گرفت. مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، فخر الدین عراقی، حافظ و سعدی شیرازی در اشعار خود به نکات و حکایاتی دلکش از این داستان اشاره نمودند و شاعران دیگری این داستان را به‌طور کامل به نظم کشیدند. از جمله مشهورترین این آثار مجنون و لیلی سرودهٔ امیر خسرو دهلوی به سال ۶۹۸ هجری / ۱۲۹۸ میلادی، لیلی و مجنون سرودهٔ عبدالرحمن جامی به سال ۸۸۹ هجری / ۱۴۸۴ میلادی است.

از آنجا که نظامی در سروden منظومهٔ لیلی و مجنون بر سایرین مقدم است، می‌توان دریافت که سایر شاعران در به نظم کشیدن این داستان از او پیروی کرده‌اند. همچنین در تاریخ نگارگری ایرانی نیز نگارگری خمسهٔ نظامی از قدمت بیشتری برخوردار است و سایر آثار نگارگری مربوط به داستان مذکور از نسخه‌های مصور خمسهٔ متاثرند. به‌طوری‌که بررسی آثار نگارگری ایرانی نشان می‌دهد، تصویرسازی خمسهٔ نظامی و به‌ویژه داستان لیلی و

۱. علامه دهخدا فهرستی کامل از منظومه‌های لیلی و مجنون را تضمین می‌کند که علاقهٔ مندان می‌تواند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنند. نک: دهخدا، بی‌تا، ذیل و ازه «لیلی».

نzed خانواده‌اش بردند. مرگ او را حدود سال ۸۰ یا ۱۶۰ هجری قمری / ۶۹۹ یا ۷۷۶ میلادی دانسته‌اند. اشعار وی در دیوانی جمع آوری شده و به چاپ رسیده است (دهخدا، بی‌تا: ذیل عبارت قیس عامری).
داستان لیلی و مجنون از همان روزگار نخست در بین ساکنان ایران زمین زبانزد شعوا و دیباخ بوده و از ابتدای موردن توجه شاعران عارف نیز بوده است. در قرن سوم هجری، ابن قتبیهٔ دینوری (درگذشت ۲۷۶ هـ / ۸۸۹ م) در کتاب الشعر و الشعراً فصلی راجع به قیس عامری و حکایات منسوب به او وارد ساخت و به اختصار از احوال و اشعار او نقل کرد. سپس در اوایل قرن چهارم هجری محقق معروف ابوالفرح اصفهانی (۲۸۴ هـ / ۸۹۷ م) آن اخبار را به تفصیل تمام جمع آورد و در کتاب نفیس الاغانی جای داد. مندرجات این کتاب به‌حმایت و تشویق صاحبٔ کافی اسماعیل بن عباد (درگذشت ۲۸۵ هـ / ۹۹۰ م) وزیر دیلمه در سراسر خاک ایران رواج یافت و در نتیجهٔ اخبار و اشعار قیس و لیلی عامری در تمامی کشور ایران پراکنده شد. از اواخر قرن چهارم تا سال ۵۸۴ هجری قمری / ۱۱۸۸ میلادی، که نظامی گنجوی بیشتری برخوردار است و سایر آثار نگارگری مربوط به دهخدا، اشاره به این دو شخصیت در آثار شاعران متعددی سرود، اشاره به این دو شخصیت در آثار شاعران متعددی قابل شناسایی است (دهخدا، بی‌تا، ذیل و ازه لیلی). در سدهٔ ششم هجری / دوازدهم میلادی شهرت این افسانه به حدی

تحلیل کاربرد نگارگری در تصویر سازی
شخصیت «مجنون» در نگارگری
ایرانی دوره های تیموری و صفوی

تصویر ۲. گنام، سلیمان لیلی را برای ملاقات با مجنون به نزد او می برد، خمسه نظامی، شیراز، ۸۸۱ هجری قمری / ۱۴۷۶ میلادی.
ماخذ: کورکیان و سیکر، ۱۳۸۷، ۸۸.

او نشانه هایی را برمی شمارد که معرف صوفیان است. ویژگی هایی همچون اندام نحیف، نیمه برهنگی، پا بر هنگی، ریش بلند، گوش نشینی و نظایر آن همکی معرف آن است که مجنون یک صوفی است. رحیم و انوع تپوش، نیمه برهنگی و نداشتن سرپوش را که در عرف مسلمانان ناپسند است از جمله ویژگی هایی می داند که مجنون را به عنوان صوفی معرفی می کند که به ظواهر دنیوی بی علاقه است.^۷ بنابراین، در نگارگری ایرانی، مجنون که تجسم شخصیت سالک طریق عشق عرفانی است، به عنوان یک صوفی بارها و بارها تصویر می شود.

ویژگی رنگ آمیزی نگاره های خمسه نظامی در دوره های تیموری و صفوی

پس از گسترش نگارگری در قلمرو تیموریان، به ویژه در شیراز که پایگاه حکومت شاهزادگان تیموری بود، تحول چشمگیری در رنگ آمیزی نگاره های این دوران به وقوع پیوست. نگارگران این دوران ترکیب بندی خود را طوری تنظیم می کنند که انحنای خطوط طرح حتی زیبا باشد و نقشی می آفرینند که با کاربرد ماهرانه رنگ های متضاد گویاتر به نمایش درمی آید. این تأثیرها، از تعادل پیچیده مایه رنگ های گرم و سردی که گاه نیز به ناگزیر ناموفق است حاصل می شود. با اینحال، درخشش رنگ ها به خودی خود گیرا و چشم نواز است، زیرا در این دوره همواره برای تهیه و ترکیب رنگ ها زحمت بسیاری کشیده می شده است، به طوری که رنگ های نقاشی های آن دوره تا به امروز کیفیت خود را حفظ نموده اند (بینیون و دیگران، ۴۴: ۱۳۶۷). یکی از بهترین مجموعه های این دوران که معرف شیوه رنگ آمیزی در نگارگری مکتب شیراز دوره تیموری است، «گلچین اسکندر سلطان» به تاریخ ۸۱۲ هجری قمری / ۱۴۰۹

مجنون از سده هشتم هجری / چهاردهم میلادی مورد توجه بوده است. وجود دو نسخه مصور خمسه نظامی که از دوره جلایریان^۱ و مظفریان^۲ باقی مانده و مربوط به نیمة دوم سده هشتم هجری / چهاردهم میلادی است، گواهی بر این مدعای است.^۳ این موارد باعث می شود که در ادامه مقاله به متن داستان نظامی و آثار نگارگری مربوط به آن بیشتر توجه شود.

تعدد آثار نگارگری با موضوع لیلی و مجنون و به ویژه تأکید بر شخصیت مجنون حکایت از اهمیت جایگاه او در ادبیات عرفانی دارد، به طوری که صاحب نظران بر این باورند که داستان لیلی و مجنون متنی عرفانی و در بردارنده آموزه های تصوّف است. در نتیجه مجنون تجسم شخصیت یک صوفی است. با این حال، نظامی حتی یک بار نیز در توصیف مجنون از واژه های متناول در ادبیات عارفانه همچون «سالک» یا «صوفی» استفاده نکرده است. اما او در فرازی از داستان با عنوان «آگاهی مجنون از مرگ پدر»

چنین سروده است:

استاد طریقت تو بودی

غمخوار حقیقت تو بودی

بی بود تو بر مجاز ماندم

افسوس که از تو باز ماندم
(نظمی، ۱۳۵۱: ۴۴)

در اینجا نظامی از تعبیر صوفیانه همچون «استاد»، «طریقت»، «حقیقت» و «مجاز» استفاده کرده و بدین ترتیب داستان را به سمت معارف صوفیانه سوق می دهد.^۴ علاوه بر آن، در بخش دیگری از داستان با عنوان «رفتن مجنون به نظاره لیلی» برای شرح احوال مجنون از اصطلاحات صوفیه بهره برده و چنین سروده است:

لیلی به صبح جان نوازی

مجنون به سماع خرقه بازی
(نظمی، ۱۳۵۱: ۳۹۰)

واژه «خرقه» در تمامی داستان فقط در همین مورد و فقط یک بار به کار رفته و همین یک بار کافی است تا داستان را به سمت ادبیات عرفانی سوق دهد و مجنون را «صوفی» معرفی کند. همچنین واژه «سماع» نیز، که از آداب مشهور صوفیه محسوب می شود، این تأثیر را دوچندان می کند. به واقع، مجنون صوفی است که سالک طریق عشق عرفانی است. پس باید نمادهای تصویری مربوط به او را در آداب صوفیه جستجو کرد. ارتباط نظامی با تصوّف^۵ از یک طرف و از سوی دیگر گرایش نگارگران ایرانی به تصوّف، که به ویژه در دوره تیموری شدت یافت، احتمال استفاده از نمادهای صوفیانه را در نگارگری داستان «لیلی و مجنون»^۶ قوت می بخشد. به طوری که زهره رحیم، پژوهشگر از بکستانی، در مقاله خود با عنوان «مضمون عشق و پیوند آن با نگارگری شرقی»^۷ بر این نکته تأکید می کند که شخصیت مجنون در نگارگری ایرانی تجسم صوفی است.

۱. آن جلایر یا ایلکانیان از ۷۴۰ تا ۸۳۶ هجری قمری / ۱۴۲۲ تا ۱۳۳۹ میلادی در عراق فرمانروایی مستقلی باشته و بعضی از امراض آنها آذر باجان و موصول و دیاریکر را نیز در تصرف داشته اند. مؤسس این سلسله حسن بزرگ از روسای ایل جلایر، و شماره ایشان شش تن و مقر حکمرانی آنان بغداد بوده است.

این سلسله را امراض فرمانروای آنها موسوم به شاهولد بوده است (نک: دهخدا، بی تا ذیل واژه آن جلایر)، سلسه ایز فرمانروایان که از ۷۱۳ تا ۷۵۰ هجری افقری میلادی در فارس و کرمان و گردستان به استقلال فرمانروایی کردند.

سرسیلله این دویمان امیر مبارز الدین محدثین مظفر است (۷۱۲- ۷۶۰ ه/ق - ۱۳۵۸- ۱۳۱۳). این سلسله امیر تیمور گورکان برانداخت (نک: دهخدا، بی تا: نیل واژه آن مظفر).

۲. این دونسخه بالکه آسیب بسیاری دیده است اما بسیاری از ویژگی های نگارگری دوره جلایریان و مظفریان را نشان می دهد (برای کسب اطلاعات بیشترن ک: کن باي، ۱۳۷۸: ۴۱۴).

۳. درباره تعبیر صوفیانه از واژه هایی همچون طریقت استاد حقیقت و مجذب نک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، نیل واژه تصوّف. قابل دستیابی در سایت www.cgie.org.ir

۴. ارتباط نظامی با تصوّف و عرفان انکار نپنیست است. منظومة مخزن اسرار او را سندی برگایش عرفانی او دانسته اند (نک معنی ۱۳۳۸، هفده)

۵. درباره ارتباط تصوّف با هنر اسلامی و همچنین نگارگری ایرانی پژوهش های متعددی صورت یافته است. از جمله همنوونه های مشهور ارتباط تصوّف و نگارگری ارتباط بهزاد، جامی و امیر علی شیر نوایی است که همگی از پیروان فرقه نقشبندیه محسوب می شوند. یکی از بهترین پژوهش های انجام شده رایین موردو تسطیم می شود. برای پژوهشگر و استاد دانشگاه پرینستون صورت پذیرفته است. برای اطلاعات بیشتر در این باره نک: Barry, 2004: 133

۶. آنچه از نظر رحیمها مغفول مانده رنگ نمادین لیاس مجنون است که او راه رچه بیشتر به تصوّف نزدیک می سازد. نک: www.sanat.orexca.com. 20/4/89

بررسی علل استفاده از رنگ آبی در رنگ‌آمیزی تنپوش مجنون

مروری بر آثار نگارگری با موضوع لیلی و مجنون در دوره‌های تیموری و صفوی نشان می‌دهد که در اغلب موارد برای رنگ‌آمیزی جامه و تنپوش مجنون از رنگ آبی استفاده شده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. همچنین به رابطه نگارگران ایرانی با تصوّف و همچنین جایگاه مجنون به عنوان تجسم شخصیت «صوفی» در نگارگری ایرانی نیز اشاره شد. حال در اینجا می‌توان احتمال داد که استفاده از رنگ آبی برای رنگ‌آمیزی تنپوش مجنون بر اساس شرح و متن داستان بوده و یا رنگ آبی تنپوش مجنون به طور مستقیم با متن داستان ارتباط نداشته، بلکه با محتوای عرفانی داستان و کارکرد نمادین آن در تصوّف مرتبط است. برای پی بردن به درستی فرضیه‌های مذکور، بررسی اشاره‌های نظامی به رنگ آبی در داستان لیلی و مجنون ضروری به نظر می‌رسد. براین اساس می‌توان دریافت که نگارگر رنگ آبی تنپوش مجنون را از روایت نظامی دریافت نموده یا به آموزه‌های تصوّف توجه داشته است.

بررسی رنگ تنپوش مجنون در نگارگری ایرانی دوره‌های تیموری و صفوی

در متون کهن فارسی و بهویژه ادبیات عرفانی از رنگ آبی و گونه‌های مختلف آن با اسماء «کبود»، «نیلی»، «لاجوردی» و «ازرق» یاد شده است. کاربرد اسمائی کبود و ازرق در متون نثر و نظم چشمگیرتر است. رنگ کبود در اغلب موارد برای توصیف رنگ آسمان و همچنین نشانه‌اندوه و سوگواری به کار رفته است (دھخدا، بی‌تا: ذیل واژه کبود و همچنین ازرق).

نظامی در داستان لیلی و مجنون فقط یک بار از واژه «ازرق» استفاده کرده که در توصیف شب و جلوه ستارگان و صور فلکی است.^۱ همچنین از واژه «لاجورد» نیز در توصیف آسمان و فلک فقط یک بار استفاده شده است.^۲ این موارد یادشده با رنگ تنپوش مجنون رابطه‌ای ندارند. در داستان یادشده، نظامی پیچ بار از واژه «کبود» استفاده کرده که در سه مورد منظور آسمان و توصیف آن است. اما در دو مورد دیگر رنگ کبود به رنگ جامه اندوه و سوگواری اشاره دارد. در مورد نخست، نظامی حال مجنون پس از آگاهی از مرگ پدر را شرح داده و چنین سروده است:

جان دوستی ترا به هر دم

یاد آرم و جان برآرم از غم

برجامه ز دیده «نیل» پاشم

تا

کور

و «کبود» هر دو باشم

آه ای پدر آه از آنچه کردم

یک درد نَه با هزار دردم

(نظمی، ۱۳۵۱: ۴۰)

^۱ پروین زحریریز و ازرق

برسنیج زرکشیده بیرق

(نظایری، ۱۳۵۱: ۴۰۰).

^۲ شبگیرکه چرخ لاجوردی

آرست کبودی ای به زردی

(نظمی، ۱۳۵۱: ۴۲۸).

تصویر ۴. منسوب به بهزاد، ملاقات مجنون با سلیمان در بیابان، خمسه نظامی، هرات، ۸۹۹ هجری قمری / ۱۴۹۲ میلادی، بخشی از تصویر. مأخذ: Gray, 1995: 120.

میلادی است که بخشی از نگاره‌های آن به موضوع‌های برگرفته از خمسه نظامی و از جمله داستان لیلی و مجنون مربوط می‌شود. بازیل گری از پژوهشگران نگارگری ایرانی معتقد است که در این نسخه، رنگ آمیزی به نهایت پیشرفت خود دست یافته و رنگ طلا با دست و دل بازی در نگاره‌های این نسخه بکار رفته است (گری، ۱۳۶۹: ۶۸). این آثار مقدمه‌ای بر نگاره‌های هستند که در حدود سال ۸۹۹ هجری / قمری ۱۴۹۴ میلادی در هرات و به دست بهزاد و شاگردانش برای تصویرگری خمسه نظامی اجرا می‌شوند. بهزاد که در آثار خود به شکل متورانه‌ای به ساماندهی فضای پردازد، شیوه تازه‌ای در رنگ آمیزی را نیز کشف می‌کند. او همچنان رنگ‌ها را تخت و ناب بکار می‌برد. لیکن بهره گیری وی از اختلاف درجات نزدیک به هم در هر پرده رنگ و گاهی از تضاد آشکار رنگ‌ها تشکیل می‌شود (کورکیان و سیکر، ۱۳۸۷: ۳۵). اما این شیوه همنوایی رنگ‌های خاموش و درخشان در دوران صفویه و در مکتب تبریز جای خود را به طبقی از رنگ‌های درخشان و پرنشاط می‌دهد. این ویژگی را می‌توان در نگاره‌های خمسه طهماسبی به تاریخ ۹۴۶ تا ۱۵۳۹ تا ۱۵۳۹ میلادی جستجو کرد. در مقابل، نقاشان مکتب تبریز، که از رنگ‌های درخشان به‌وفور استفاده می‌کنند، آثار مکتب هرات دارای رنگ‌های ملایم، آرام و تاحدودی خاموش‌اند (اشرفی، ۱۳۶۷: ۹۷). اما آنچه که علاوه بر جنبه‌های زیبایی‌شناسانه درباره رنگ‌ها مطرح است ماهیت نمادین رنگ‌هاست که رنگ تنپوش مجنون فقط نمونه‌ای از آن است. به طور کلی این گونه مباحث در بین انبوی از اطلاعات تاریخی و سبک‌شناسانه که درباره نگارگری ایرانی به تحریر درآمده کمتر مورد توجه بوده است.

تصویر ۵. منسوب به بهزاد، مجنون در بیابان، مجنون و لیلی
امیر خسرو دهلوی، هرات، ۹۰۱ هجری/قمری ۱۴۹۵ میلادی،
بخشی از تصویر. مأخذ: www.sanat.orexca.com

رنگ‌های سفید، قهوه‌ای روشن و سبز نیز ترسیم شده است. در نگاره‌ای از خمسه نظامی مربوط به مکتب شیراز دورهٔ مظفریان مجنون با تنپوشی به رنگ سفید که در اثر مرور زمان کمی تغییر رنگ یافته به تصویر کشیده شده است (تصویر ۱).

اما نکته قابل توجه استفاده از دامنه‌ای از رنگ آبی همانند آبی روشن، نیلی و لاجوردی در رنگ‌آمیزی تنپوش مجنون در دورهٔ تیموری و پس از آن است. در اینجا برای اثبات این نکته به برخی از این آثار اشاره می‌شود. یکی از نخستین نگاره‌های دورهٔ تیموری، که مجنون را در تنپوشی به رنگ آبی نشان می‌دهد، نگاره‌ای است از گلچین اشعار فارسی که در مکتب شیراز و در حدود سال ۸۲۳ هجری/قمری ۱۴۲۰ میلادی به تصویر کشیده شده است. در این تصویر، که مجنون را در بیابان نشان می‌دهد، نگارگر بخشی از تنپوش او را به رنگ آبی رنگ‌آمیزی کرده است (تصویر ۲).

علاوه بر آن در نگاره دیگری از مکتب شیراز، که مربوط به سال ۸۸۱ هجری/قمری ۱۴۷۶ میلادی است، مجنون در ملاقات با دایی خود یعنی سلیمان عامری با تنپوشی آبی رنگ به نمایش در آمده است (تصویر ۳).

این آثار بر نگاره‌های نفیس دربار هرات، که توسط بهزاد و شاگردانش به تصویر کشیده شده‌اند، به لحاظ تاریخی مقدم‌اند. این نکته اثبات می‌کند که ابتکار انتخاب رنگ آبی برای تنپوش مجنون در سال‌های آغازین سده نهم هجری/پانزدهم میلادی و به احتمال قوی در شیراز صورت پذیرفته است. بنابراین، بهزاد و پیروان او در هرات در این مورد پیشگام محسوب نمی‌شوند.

از دیگر آثار دوران تیموری، که مجنون را در تنپوشی آبی

در مورد دوم نظامی در فراز «رسیدن نامه لیلی به مجنون» شرح حال لیلی را پس از شنیدن خبر مرگ پدر مجنون چنین سروده است: دیدمُش «کبود» کرده جامه پوشیده به من سپرد نامه

بر نامه نهاده مهر اندوه

یعنی کرم الكتاب ختمه
(نظامی، ۴۶۲:۲۵۱)

از بررسی این ابیات احتمال داده می‌شود که، براساس متن، مجنون سوگوار پدر بوده و اشاره به رنگ کبود لباس او اساس کار نگارگر بوده است. همچنین اشاره نظامی به اندوه لیلی، که در پی شنیدن خبر مرگ پدر مجنون جامه کبود به تن نمود، این احتمال را قوت می‌بخشد. بنابر این تصور می‌شود که انتخاب رنگ آبی بر اساس ویژگی‌های نمادین و دلالت بر سوگواری و برای نمایش وضعیت عاطفی افراد انتخاب شده و با متن داستان در ارتباط است. این فرضیه نمی‌تواند صحیح باشد زیرا در مقاطعی از داستان که پدر مجنون هنوز در قید حیات است و از جمله داستان ملاقات مجنون با پدر و همراهانش، باز هم تنپوش او به رنگ آبی است.

در منابع رنگشناسی، که اغلب توسط پژوهشگران غربی نگارش یافته، رنگ آبی دارای جنبه‌های نمادین و مفاهیم متفاوتی معرفی شده است. رنگ آبی سرد و متوجه درون و مطابق با فصل زمستان معرفی می‌شود. آبی بیانگر ایمان و نشانگر فضای نامتناهی و معرف روح است. اما هنگامی که تاریک می‌شود و به تیرگی می‌گراید، مفهوم ترس، وهم، اندوه و مرگ و نیستی را به خود می‌گیرد (ایتن، ۲۱۸:۱۲۸۴). علاوه بر آنچه گفته شد، نظامی نیز در منظمه «هفت پیکر» رنگ آبی را توصیف کرده و چنین سروده است:

با همه در موافقت کوشید

ازرقی راست کرد و در پوشید

رنگ ازرق بر او قرار گرفت

چون فلک رنگ روزگار گرفت

ازرق آن است کاسمان بلند

خوش تر از رنگ او نیافت پرند

هرکه همنگ آسمان گردد

آفتاش به قرص خوان گردد

(نظامی، ۷۷۲:۲۵۱)

نظامی رنگ آبی را با آسمان هماهنگ می‌داند. این اندیشه در آثار بزرگان صوفیه نیز دیده می‌شود که به آن اشاره خواهد شد. اما نظامی این رنگ آسمانی و خوش‌رنگ را جز در مورد سوگواری بر مرگ پدر مجنون در جای دیگری برای توصیف جامه او به کار نبرده است.

بررسی آثار موجود تا قبل از آغاز دورهٔ تیموری نشان می‌دهد که در این آثار مجنون با جامه‌هایی ساده و به

تصویر مجنون از متن پیروی کرده و او را با جامه‌ای نو مصور ساخته‌اند. اما نظامی به رنگ لباس اشاره‌ای ندارد. بنابراین، انتخاب رنگ بر اساس خواست نگارگر بوده است، بهویژه آنکه در سایر نگاره‌های مربوط به این نسخه بازهم از رنگ آبی برای نمایش تنپوش مجنون استفاده شده است، در حالی که نظامی مجنون را برهنه توصیف کرده است. ازجمله او در شرح «رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی» نیز مجنون را عور توصیف کرده و چنین سروده است:

یاری دوسه از پس او فتاده

چون او همه «عور» و سرگشاده

(نظامی، ۱۳۵۱: ۳۹۱)

در این ایيات، که مورد توجه نگارگران نیز بوده، بر برهنه‌گی مجنون تأکید شده است. بر همین اساس در صحنه‌هایی از نگاره‌های خمسه نظامی، که مجنون در بیابان برهنه ترسیم شده است، نگارگر به عنوان ستر عورت از تنپوشی بهرنگ آبی استفاده کرده است. این نکته را در نگاره‌های معرفی شده با موضوع مجنون در بیابان می‌توان دید (تصاویر ۵).

پس از شکلگیری نگارگری دوره صفوی، استفاده از رنگ آبی برای رنگآمیزی تنپوش مجنون همچنان تداوم می‌یابد. این نکته را در بررسی آثار مربوط به خمسه طهماسبی می‌توان دریافت. ۲ در نگاره‌ای از نسخه یادشده، که اجرای آن به آقا میرک منسوب است، مجنون در بیابان و در بین جانوران با تنپوشی آبی رنگ تصویر شده است (تصویر ۶). علاوه بر آن در تصویر دیگری که به لحاظ سبک و شیوه نقاشی با سایر آثار نسخه مذکور مقاوت است^۳ و توسط محمد زمان (۱۴۹۰-۱۰۴۹ هـ/ ۱۶۳۹-۱۷۰۸ م) و در حدود سال ۱۰۸۶ هجری قمری ۱۶۷۵ میلادی ترسیم شده مجنون در ملاقات با پدر و در حالی به نمایش درآمده که پارچه‌ای آبی رنگ را به خود پیچیده است (تصویر ۷).

تنها در این فراز از داستان، که اغلب مورد توجه نگارگران بوده است، نظامی به گونه‌ای تنپوش مجنون را معرفی کرده و چنین سروده است:

ماننده مار پیچ بر پیچ

پیچیده سر از کلاه و سر پیچ

از چرم ددان به دست واری

بر ناف کشیده چون از اری^۴

(نظامی، ۱۳۵۱: ۴۴۲)

محمد زمان در نگارگری این فراز داستان و بر خلاف شرح نظامی از پارچه‌ای به رنگ آبی برای پوشش مجنون استفاده کرده است، در حالی که در متن داستان آمده است که مجنون از ازار یا لنگی از چرم ددان را تنپوش خود ساخته بود. همچنین در متن آمده است که پدر مجنون او را لباس پوشانید. نظامی در این باره چنین سروده است:

دیدش چو برهنگان محشر

هم پای بر هنله مانده هم سر

۱. لخت و برهنه (دهخدا، بی تا: ذیل همان واژه).

۲. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد خمسه طهماسبی و هنرمندان نگارگر آن نک: ۲۲. Cary Welch. 1978: ۲۲.

۳. یحیی نکاء شرح می‌دهد که پس از اثبات لیاقت محمد زمان در نقاشی و شیوه نوین او، از او خواسته شد تا سه صفحه سفید باقی‌مانده از خمسه طهماسبی را که حدود ۱۴۰۰ سال قبل تصویرسازی شده بود را تصویرسازی کنن. که کری و لش و نکاء، ۳۷۳: ۲۰.

۴. غوطه، لونگ (دهخدا، بی تا: ذیل واژه ازار).

تصویر ۶. منسوب به آقا میرک، مجنون در بیابان، خمسه نظامی، تبریز، سده ۱۰ هجری قمری/ ۱۶ میلادی، بخشی از تصویر. مأخذ: Cary Welch, 1978: 92

رنگ نمایش می‌دهد، نگاره‌ای مربوط به خمسه نظامی است که اجرای آن به بهزاد منسوب است. این نگاره، که در حدود سال ۸۹۹ هجری قمری/ ۱۴۹۳ میلادی به تصویر کشیده شده است، مجنون را در ملاقات با سلیم عامری نشان می‌دهد (تصویر ۴).

این موضوع از جمله فرازهای مهم داستان بوده و در اغلب نسخ مصور داستان لیلی و مجنون به تصویر کشیده شده است. در طول داستان، نظامی در دو مورد مجنون را برهنه توصیف کرده است. در فراز ملاقات مجنون با سلیم عامری مجنون برهنه توصیف شده و به اصرار سلیم لباس پوشیده است. او چنین سروده است:

چون یافت سلیمش آنچنان «عور»^۵

بی گور و کفن میان آن گور

آن جامه تن داشت در بار

آورد و نمود عذر بسیار

کاین جامه حلالی است در پوش

با من به حلالزادگی کوش

گفتا تن من زjamه دور است

کاین آتش تیز و آن بخور است

پندار در او نظاره کردم

پوشیدم و باز پاره کردم

از بس که سلیم باز کوشید

آن جامه چنان که بود پوشید

(نظامی، ۱۳۵۱: ۴۶۹)

در اینجا به خوبی آشکار می‌شود که نگارگرانی همچون بهزاد که این فراز داستان را ترسیم کرده‌اند در ترسیم

از عیبه گشاد کسوتی نفر

پوشید در او ز پای تا مغز

در هیکل او کشید جامه

از غایت کفش تا عمامه
(نظمی، ۱۳۵۱: ۴۴۳)

هرچند متن داستان اشاره می‌کند که پدر مجنون به او لباس پوشانید، با این حال، بر خلاف متن، نگارگر ترجیح داده تا مجنون را در پارچه‌ای آبی رنگ پوشاند. استفاده از تنپوش آبی رنگ مجنون فقط به تصویرسازی خمسه نظامی محدود نمی‌شود. بررسی نگاره‌های مربوط به دیوان پنج گنج و هفت اورنگ عبدالرحمان جامی از شعرای متصرف سده نهم هجری/پانزدهم میلادی نیز نشان می‌دهد که در تصویرسازی داستان لیلی و مجنون این منظومه‌ها نیز از همین روش پیروی شده است. منظومة پنج گنج، که به پیروی از خمسه نظامی سروده شده، در سال ۹۲۸ هجری قمری/ ۱۵۲۱ میلادی کتاب آرایی شده است (موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۰۷: ۲۸۴). در یکی از نگاره‌های این مجموعه، که اثر مظفرعلی است، مجنون در کنار وحوش و در حال نظاره لیلی دیده می‌شود. در این نگاره نیز تنپوش مجنون به رنگ آبی تیره رنگ آمیزی شده است (تصویر ۸).

استنساخ و نگارگری دیوان هفت اورنگ جامی نیز بین سال‌های ۹۶۴ تا ۹۷۳ هجری قمری/ ۱۵۶۱ تا ۱۵۳۹ میلادی تکمیل شد (Cary Welch, 1978: 24). این نسخه که در مکتب مشهد و به سفارش سلطان ابراهیم میرزا، که برادرزاده و داماد شاه طهماسب بود، تصویرسازی شد، از آخرین نسخ بر جسته تاریخ نگارگری ایرانی محسوب می‌شود. در نگاره‌ای از این نسخه، که به شیخ محمد منسوب است، مجنون در حال نزدیک شدن به اردواگاه لیلی نمایش داده شده است. در این نگاره مجنون ردایی آبی رنگ را بر دوش خود انداخته است (تصویر ۹).

نمایش تنپوش آبی رنگ مجنون را در آثار مربوط به هفت اورنگ جامی که در قزوین و در حدود سال ۹۷۹ هجری قمری/ ۱۵۷۱ میلادی نگارگری شده‌اند نیز می‌توان دید (تصویر ۱۰).

علاوه بر موارد ذکر شده قطعه نگاره‌ای به تاریخ ۹۶۰ هجری قمری/ ۱۵۵۲ میلادی از آثار عبدالصمد، نقاش دوره صفوی، که به دربار گورکانیان هند پیوست،^۲ مجنون را در تنپوش آبی تیره در میان وحوش و در بیابان نمایش می‌دهد، که قابل توجه است (تصویر ۱۱).

مجموعه آثار ارائه شده فقط نمونه‌ای برگزیده از آثاری است که هریک از آنها معرف شیوه نمایش شخصیت مجنون در نگاره‌های ایرانی است. این آثار به خوبی نشان می‌دهند که در نگارگری ایرانی استفاده از رنگ آبی برای رنگ آمیزی تنپوش مجنون همانند اصلی واحد و ثابت متابعت می‌شود. از آنجاکه تصویرسازی نسخ خمسه نظامی مقدم بر هفت

۱. رویین پاکباز در شرح کیفیت نگارگری نسخه هفت اورنگ جامی می‌نویسد که این نسخه را باید واپسین نسخه‌مصور ممتاز در معیار نسخه‌های سلطنتی به شمار آورد (ن.ک: پاکباز، ۹۳: ۱۳۷۹).

۲. عبدالصمد شیرین قلم (حدود ۹۲۰ تا ۱۰۰۰ هق/ ۱۵۱۴ تا ۱۵۹۱) را از بنیانگذاران مکتب هند و ایرانی دانسته‌اند. اکارگاه‌هندی همایون شاه گورکانی را با همکاری میرسیدعلی در دهلهی به راه انداخت (ن.ک: پاکباز، ۳۵۶: ۱۳۷۸).

۳. ماریانشیریوسیمپسون که مطالعه دقیقی را درباره نسخه هفت اورنگ جامی به انجام رسانده شرح می‌دهد که پس از آنکه شاه طهماسب در حدود سال ۹۶۵ هجری قمری/ ۱۵۵۷ میلادی، از حمایت فعل هنرمندان دست کشید، فرستی ایجاد شد تا شاهزادگانی همچون سلطان ابراهیم میرزا از برکت حضور هنرمندانی که به حضور آنها در دربار بنیازی نبود بهره گیرند (ن.ک: سیمپسون، ۱۳۸۲: ۲۸).

تصویر شماره ۷. محمد زمان، ملاقات مجنون با پدر و همراهانش، خمسه نظامی، اصفهان، ۱۰۸۱ هجری/ قمری ۱۶۷۵ میلادی، بخشی از تصویر. مأخذ: پاکباز، ۱۳۷۹.

اورنگ جامی است، می‌توان تشابه رنگ تنپوش مجنون در این آثار را ادامه یک سنت و باور دانست، به ویژه آنکه تصویرسازی خمسه طهماسبی در تبریز و هفت اورنگ جامی در مشهد و قزوین توسط نگارگران دربار شاه طهماسب صفوی صورت پذیرفته است.^۳

بنابر آنچه گفته شد، اثبات می‌شود که موضوع پیروی نگارگر از متن نادرست است، زیرا در تمامی موارد بررسی شده آشکار شد که نگارگر در انتخاب رنگ تنپوش مجنون پیرو روایت نظامی نبوده است. بر این اساس باید پذیرفت که انتخاب رنگ آبی برای تنپوش مجنون متأثر از محتواهای عرفانی داستان و آموزه‌های صوفیانه و درجهت معرفی مجنون به عنوان صوفی بوده است.

چکونگی بازتاب باورهای صوفیه در نگارگری ایرانی شاید این سؤال مطرح شود که علت بررسی آثار صوفیه در این پژوهش چه جایگاه و یا اهمیتی دارد. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. نخست آنکه رنگها در هنر هر سرزمین و تمدن، علاوه بر جنبه صوری، دارای جنبه‌های نمادین نیز هستند. هرچند کاربرد نمادین رنگها بی ارتباط با آثار صوری و طبیعی آنها بر انسان‌ها نیست، اما، در شکل‌گیری مفاهیم نمادین رنگها، دین و آیین‌های سنتی نقش اساسی را یافته‌اند. از آنجاکه هنر اسلامی از فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملل مسلمان سرچشمه می‌گیرد، بر همین اساس، شناسایی تمامی سرچشمه‌های آن در تحلیل آثار هنری ضروری به نظر می‌رسد. در مورد جنبه‌های نمادین رنگها در بین فرقه‌های صوفیه دیدگاه‌های قابل شناسایی است که بخشی از آن به رنگ خرقه طبقات صوفیه مربوط می‌شود. از طرف دیگر، ارتباط تصوّف با جنبه‌های ذوقی،

کمال الدین بهزاد (۸۵۶-۹۴۲ هـ/ ۱۵۳۵-۱۴۰۰ م) اشاره می‌کند و ارتباط او با امیر علی‌شیر نوایی، وزیر سلطان حسین بایقراء، و عبدالرحمن جامی قطب فرقه نقشبندیه را شرح می‌دهد (خواند امیر، ۱۳۵۳: ۳۳۸). قاضی میراحمد منشی قمی نیز به نام چند نفر از استادان تدبیب و نگارگری دوران صفویه اشاره کرده و پیوند آنها را با صوفیه از طریق القابی همچون درویش، مولانا، اکابر، مشایخ و نظایر آن ذکر کرده است (قاضی احمد، ۱۳۶۶: ۱۴۸ تا ۱۵۲). آنچه ذکر شد شاهدی بر این مدعای است که تصوّف از جمله سرچشم‌های مبانی نظری نگارگری ایرانی است و در تحلیل این آثار توجه به این معارف ضروری است. بر این اساس و از آنجا که مجنون تجسم شخصیت صوفی است، باید مفاهیم و کارکردهای نمادین رنگ تنپوش مجنون را در معارف صوفیه نیز جستجو کرد.

رنگ خرقه در آداب صوفیه و انعکاس آن در رنگ تنپوش مجنون

خرقه و خرقه پوشی از مهمترین آداب صوفیان است و در معارف صوفیه در باره پیدایش این سنت مطالب زیادی گرد آمده است. در اینجا، برای جلوگیری از اخراج موضوع پژوهش و همچنین رعایت اختصار، با مراجعه به برخی از مهمترین منابع معارف صوفیه تلاش می‌شود تا ارتباط این موضوع با رنگ تنپوش مجنون در نگارگری ایرانی بررسی شود. در حقیقت از طریق اشاره بسیار ظریف نظامی به اصطلاح متداول در معارف صوفیه و به ویژه اصطلاح خرقه می‌توان دریافت که تنپوش مجنون به گونه‌ای یادآور خرقه صوفیان است.

۱. شرح رنگ خرقه در آثار عزالدین محمود کاشانی

یکی از عرفای مشهور ایرانی در سده هفتم و هشتم هجری عزالدین محمود بن علی کاشانی (درگذشت ۷۳۵ هـ/ ۱۳۳۴ م) است. اهمیت کاشانی و آثار او از آنجا است که او شاگرد و همنشین برخی از بزرگان صوفیه بوده و علاوه بر آن در علوم زمان خود به ویژه ادبیات، فلسفه، عرفان و حدیث متبحر بوده است و دارای آثار متعددی است (کاشانی، ۱۳۸۲: هفت). یکی از مهمترین آثار کاشانی که در بردازندۀ اصول کلی صوفیه و بیان مقامات و اصطلاحات صوفیه است مصباح‌الهدایه و مفتاح الکفایه نام دارد. نویسنده ضمن پاییندی به اصول تصوّف موصوف به میانه‌روی و اعتدال در عقاید است و به همین دلیل در مواردی که به رنگ و نوع خرقه اشاره می‌کند مطالب او به دور از تعصب رایج در بین صوفیه است (کاشانی، ۱۳۸۲: نه).

کاشانی در فصل دوم از باب پنجم کتاب مصباح‌الهدایه به خرقه و فواید پوشیدن آن اشاره می‌کند و در آغاز به این نکته اشاره می‌کند که در سنت در این باره سند محکمی موجود نیست. کاشانی در مباحث خود جانب احتیاط و دوری از تعصبات را رعایت کرده و برخلاف سایر نویسندها

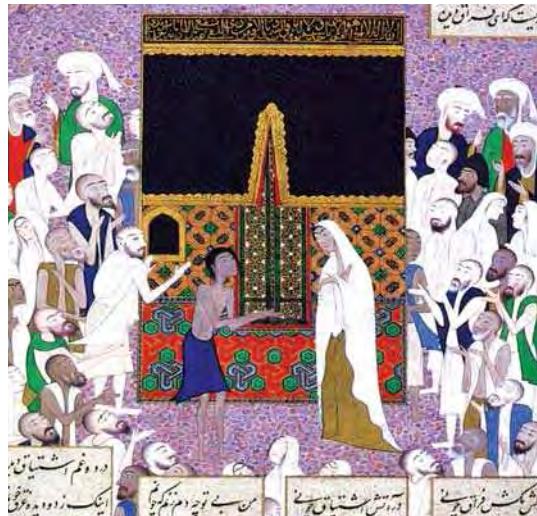
تصویر ۸. مظفرعلی، لیلی و مجنون، پنج گنج جامی، ۹۲۸ هجری
قمری/ ۱۵۲۱ میلادی، بخشی از تصویر. مأخذ: موزه هنرهاي
معاصر تهران، ۱۳۸۴: ۱۱۴

عاملی برای انعکاس اندیشه‌های آنها در ادبیات و از آن طریق به کتاب‌آرایی و سرانجام نگارگری بوده است، زیرا نگارگری در درجه نخست تصویرسازی متون ادبی است و همگامی نگارگری با ادبیات و به ویژه ادبیات عرفانی موضوعی است که تاکنون بسیار کاویده شده است.^۱ همچنین ارتباط هنرمندان با صوفیه چه از طریق پیوند آنها با حلقه‌های صوفیه و یا پیروی آنان از فتوت‌نامه‌ها، به طور مستقیم هنرمندان را در جریان اندیشه‌های صوفیانه قرار داده است. از طرف دیگر، هنرمندان از طریق پیوند با ادبیات صوفیه در معرض اندیشه‌های آنها قرار داشته‌اند. این تأثیر تا حدی است که لورنس بینیون بر این باور است که تصوّف تأثیری آنچنان نیرومند بر شعر فارسی داشت که خود را در نقاشی نیز نشان می‌دهد، گرچه ممکن است از دیده پنهان بماند (بینیون، ۱۳۸۷: ۲۱۷). به همین دلیل، بررسی بازتاب اندیشه‌های صوفیانه درباره نور و رنگ می‌تواند پژوهشگران هنر ایرانی اسلامی را در رسیدن به منابع زیبایی‌شناسی و جنبه‌های بیانی و نمادین این هنر یاری رساند.^۲

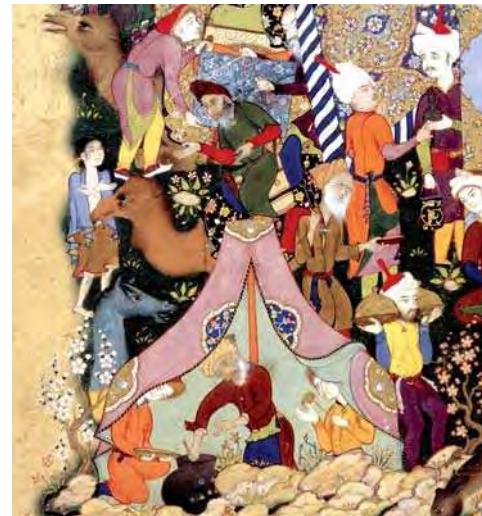
همان‌طور که اشاره شد، شواهدی وجود دارد که ارتباط هنرمندان را با فرقه‌های تصوّف آشکار می‌سازد. آنچه که نام و امضاء خوشنویسان از سایر هنرمندانی که در خدمت تولید کتاب بوده‌اند شناخته شده‌تر است، نگاهی به نام و لقب این گروه وابستگی آنها را به فرقه‌های صوفیه نشان می‌دهد. وجود عناوین و القابی نظری مولی، مولانا، مرشد، مرشدی، درویش، نوریخش و نظایر آن در امضا و نام خوشنویسان می‌بین وابستگی آنها به فرقه‌های صوفیه است (بیانی، ۱۳۵۸: دو تا سی و چهار). همچنین نویسندها و مورخانی همچون خواند امیریه نام هنرمندانی از جمله

۱. برای کسب اطلاعات بیشترن، ک:

 - ۱. زرینی و مراثی، ۱۳۸۷: ۱۰۵ تا ۱۰۰.
 - ۲. یکی از بهترین منابع درباره ارتباط مبانی نظری رنگها را هنر اسلامی با تصوّف، کتاب حس وحدت، سنت تصوّف در معماری ایرانی است.
 - هرچند تمامی جنبه‌های موضوع در این کتاب معرفی نشده است، اما از جمله محدود منابع مطالعه در این موضوع محسوب می‌شودن که: اردلان و بختیار، ۱۳۸۰: ۴۸.

تصویر ۱۰. گمنام، گفتگوی لیلی و مجنون در کنار کعبه، هفت اورنگ جامی، قزوین، ۹۷۹ هجری قمری / ۱۵۷۱ میلادی، بخشی از تصویر. مأخذ: Rogers, 1986: 116.

تصویر ۹. منسوب به شیخ محمد، مجنون به اردواگاه لیلی نزدیک می‌شود، هفت اورنگ جامی، مشهد، سده ۱۰ هجری قمری / ۱۶ میلادی، بخشی از تصویر. مأخذ: سیمپسون، ۱۳۸۲، ۷۳.

۱۱۰: ۱۳۸۲). نکته دیگر اشاره به اختلاط رنگ نور و ظلمت در مثال شمع فروزان است. کاشانی برای ایجاد رنگ ازرق بین سپید، که رنگ مخصوص کاملان و منتہان است، و سیاه، که رنگ مناسب مبتدیان نیز نیست، اختلاط آن دو را مناسب می‌داند و مبتدیان را به ازرق پوشش شایسته‌تر می‌داند. او به حد میانه نور محض و ظلمت صرف اشاره کرده و میانگین را ازرق می‌نامد.^۲

شرح رنگ خرقه در آثار ابوالمفاحر یحیی باخرزی از معروف‌ترین پیروان و مشایخ سلسله کبویه^۳، ابوالمفاحر یحیی بن احمد باخرزی (درگذشت ۷۳۶ هـ/۱۳۳۵ م) است که به احتمال در کرمان بهداشتی دارد. مهم‌ترین کتاب او اوراد الاحباب و فصوص الآداب نام دارد. این کتاب از مهم‌ترین آثار باقی‌مانده از باخرزی است و شهرت او مدیون همین اثر است. او در مقدمه کتاب خود اشاره می‌کند که در زمان نگارش کتاب مدعیان راه بسیار شده‌اند و فساد حال و کار ایشان عیان گشته و روش طریقت و آداب حقیقت گم شده و صورت و معنی این مدعیان از طریقت تصوّف و سنت صاحب شریعت صلوات‌الله علیه دور است. به همین دلیل، باخرزی در جلد اول کتاب خود اوراد اهل تصوّف و سنن رسول الله (ص) در طاعات و عبادات قلبی و بدنی را شرح داده و در جلد دوم به آداب تصوّف در نشست و برخاست و پوشش و حرکت و سکون و قول و فعل و نظایر آن پرداخته است تا از انحراف سالکان پیش‌گیری کند (باخرزی، ۱: ۱۳۴۵). آنچه در این پژوهش مورد توجه است، توجه باخرزی به رنگ خرقه است که در چند قسمت از جلد دوم کتابش به آنها پرداخته است. او در فصلی با عنوان «نصّ الباس و الخرقه» اشاره به جامه پوشیدن و روایت

صوفیه به روایات غیرمستند متمسک نمی‌شود. به همین دلیل در نظر او پوشیدن خرقه دارای فوائدی است که اگرچه در سنت وابسته به سندی نیست اما برخلاف سنت نیز نیست (کاشانی، ۱۰۶: ۱۳۸۲). در مورد رنگ خرقه نیز عقاید کاشانی قابل توجه است. او استحباب جامه «سپید» را تذکر می‌دهد و از سنت می‌داند، اما معتقد است که آلوهه شدن جامه سپید و اشتغال به شستشوی مداوم آن مانع ذکر و طاعت شده و به همین دلیل پوشیدن خرقه رنگی مناسب‌تر است.

کاشانی تذکر می‌دهد که متصوّفه رنگ «ازرق» یعنی «آبی» را از بین رنگ‌ها اختیار کرده‌اند، هرچند که رنگ سیاه در پنهان نمودن آلوهگی‌ها از ازرق مناسب‌تر است. همچنین برخی از صوفیان برای انتخاب خرقه ازرق دلایلی را از روی گزافه‌گویی ذکر کرده‌اند. از جمله گفته‌اند رنگ سیاه مناسب حال کسانی است که همچنان در تاریکی صفات نفسانی غرق‌اند و هنوز حالات نفسانی بر آنها مستولی است، در حالی که اهل ارادت برخی از این حالات را از خود دور ساخته‌اند؛ پس جامه سیاه مناسب حال آنان نیست. از طرفی، چون از تاریکی خواهش‌های نفسانی و صفات نفس هنوز به طور کامل پالایش نیافتدۀ‌اند، پس به صفات مطلق نیز دست نیافتدۀ‌اند، پس جامه سفید نیز مناسب حال ایشان نیست. کاشانی جامه مناسب حال این گروه را ازرق می‌داند زیرا رنگ ازرق نتیجه اختلاط نور و تاریکی است.^۴

مطابق با شرح کاشانی درباره لباس و مناسبت آن با احوال و مراتب صوفیه در آثار سایر شیوخ صوفیه مطالبی وجود دارد که به برخی از آنها در آینده خواهیم پرداخت. او بر اختیار شیوخ حق تصرف او در امور دینی و دینیوی مرید تأکید می‌کند و معتقد است که انتخاب نوع و رنگ لباس مرید به صلاح دید شیخ کامل صاحب بصیرت است (کاشانی،

۱- «...ولون «ازرق»، اختیار متصوّفه است؛ با آنکه لون سیاه در قبول اوساخ، از ازرق تماثر و ممکن است که سبب آن بود که اوضاع این رسم را، یا بیگری از جمله مقابایان طریقت به اتفاق لون ازرق نست ناده باشد و نیگران بر سپیل ارادت و تبرک، بدشتیه نموده و خلف از سلف تلقی کرده و رسماً مستمر گشته‌چه زرق، رنگی است مرکب از اختلاط و امتزاج نور و ظلمت و صفا و کدورت و صورت این معنی، در شعله شمع مشاهده توں کرد؛ چه شعله را دو طرف است: یکی نور محض، دوم ظلمت صرف و بین الطرفین که ملتقاتی نور و ظلمت است و محل امتحاج هر دو، به رنگ زرق نماید و جامه سپید لایق مشایخ است که به کلی از کورات صفات نفس، خلاص یافته باشد».

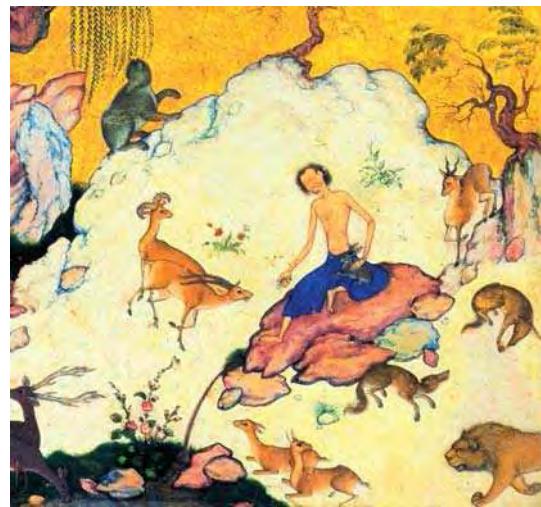
(کاشانی، ۱۳۸۲: ۱۱۹).

۲- متفکران یونانی همچون ارسسطو و به پیروی از آنها متفکران مسلمان، میانگین ترکیب تاریکی و روشنی یا سیاه و سفید رنگ سرخ مناستند (Hoeppe, 2007: ۱۶). شهاب‌الدین نیز برین باور بود (نک: شهبوری)،

۳- از مهم‌ترین سلسله‌های تصوّف ایرانی فرقه کبویه بود که نام خود را از لقب مؤسس خود محمد خیوقی خوارزمی (۵۴- ۱۱۴۵ هـ/ ۱۲۲۱ م)، مشهور به ابوالحناب و ملقب به نجم الدین و طامه الکبری و معروف به شیخ نجم الدین کبری، مؤسس سلسله کبویه و از مشاهیر عرب و اکابر صوفیان قرن ششم و هفتم هجری است. نجم الدین رازی و مجالدین بن‌غدادی و سعد الدین حموی و سیف الدین باخرزی و بهاء الدین ولد از مریدان و شاگردان او بودند. او را ولی تراش گفته‌اند که در مت عمر نوازنه کس را به مریدی قبول کرد و همه از مشایخ او پیش‌آمدند (هخداد، بی‌تاذیل عبارت نجم الدین کبری).

تصویر ۱۲. منسوب به کمال الدین بهزاد، صوفی پیر و مرد جوان، نسخه مطلع الانوار امیر خسرو دهلوی، هجری ۸۸۹/قمری ۱۴۸۴، Bahari, 1997: 64. بخشی از تصویر.

تصویر ۱۱. عبدالصمد، مجنوون در بیابان، مرقع گلشن، هجری قمری ۱۵۵۲ (میلادی)، بخشی از تصویر. مأخذ: موزه هنرهای معاصر تهران، ۴۲۲: ۳۸۴

خرقه ازرق و کبود، به عنوان مهم‌ترین نشانه پیوند با تصوّف، به دو معنی در شعر فارسی آشکار می‌شود. بعضی از شاعران موافق با تصوّف، این نشانه را که یادآور خدمت و مریدی است مورد ستایش قرار داده و موافق باورهای صوفیانه تعبیر کرده‌اند. از جمله، در همین معنی، جامی چنین سروده است:

چرخ فلک خرقه ازرق به بر

بسته ز جوزا پی خدمت کمر

(جامی، ۱۳۷۰: ۴۰۳)

اما گروه دیگری از شاعران که پس از ایجاد انحراف در تصوّف و یا اضافه شدن بر مدعيان دروغین عرفان، به مقابله با صوفیه پرداختند، تعبیر خرقه ازرق را به عنوان نماد این گروه‌ها و به نشانه ریا و تزویر به سخره گرفتند. هرچند بعضی از این شاعران خود متعلق به فرق صوفیه نیز بودند. از جمله خاقانی شروانی (۵۰۰ میا - ۵۲۵ هـ/ ۱۱۰- ۱۱۲۰ م) حمله‌های شدیدی را نثار ازرق پوشان کرده و چنین می‌سراید:

اربعین شان را ز خمسین نصارا دان مدد
طیلسان شان را ز زنار مجوسی دان نشان

نیست اند جامه ازرق حفاظ و مردمی
چرخ ازرق پوش اینک عمرکاه و جانستان

(خاقانی، ۱۳۷۵: ۲۲۵)

از بررسی این اشعار می‌توان نتیجه گرفت که خرقه ازرق و به طور کلی رنگ آبی نمادی مشهور برای معرفی صوفیان بوده و به همین دلیل از آن برای معرفی صوفی در نگارگری ایرانی استفاده می‌شود. استفاده بهزاد از رنگ آبی برای معرفی صوفی در نگاره «صوفی پیر و مرد جوان» نیز گواهی بر این مدعای است (تصویر ۱۲).

احادیثی در این باب کرده و سپس به حدیثی اشاره می‌کند که در آن رسول اکرم (ص) فرموده‌اند که از جامه‌های شما خوب‌تر و لایق‌تر به سایر مردم جامه سفید است، چون به آن تحمل کنند (باخرزی، ۱۳۴۵: ۲۷). سپس به شرح رنگ خرقه می‌پردازد و می‌نویسد که اگر مرید نفس خود را به کمک ریاضت و مجاهده کشته است و در ماتم نفس خویش است، پس جامه سیاه و کبود مناسب حال اوست، اما زیرا که این رنگ‌ها مناسب حال مصیبت‌دیدگان است، اما ازرق مناسب‌ترین رنگ برای جامه درویش است.

همان‌طور که باخرزی شرح داده است، در بین صوفیه این باور رواج داشت که انتخاب رنگ کبود یا ازرق برای مبدیان سلوک نشانه سوگواری بر مرگ نفس خویش است. بنابر این اعتقاد، بین انتخاب رنگ کبود به شانه‌اندوه و همچنین ورود به سیروس‌سلوک گونه‌ای همراهی وجود دارد. البته این باور، که انتخاب رنگ کبود به معنی نشستن سالک در ماتم نفس خویش است، مورد پذیرش تمامی شیوخ صوفیه نیست. براساس آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که رنگ تنپوش مجنوون می‌تواند نتیجه بازتاب سنت خرقه‌پوشی و رنگ آن باشد؛ زیرا مجنوون در آغاز سلوک و طی طریق است.

بازتاب تعبیر «خرقه ازرق» در شعر فارسی

شاره به انواع خرقه‌های متناول در بین فرق صوفیه در شعر فارسی بسیار متنوع و گسترده و بررسی آن موضوع پژوهش مستقل دیگری است. اما، از آنجا که این مقاله در پی اثبات ارتباط رنگ تنپوش مجنوون با رنگ خرقه صوفیان است، استناد به برخی از ابیات شاعران بزرگ پارسی‌گوی خالی از لطف نخواهد بود. اشاره به

نتیجه

با گسترش فرق صوفیه، ادبیات عرفانی و به‌ویژه داستان‌سرایی رشد و تکامل قابل توجهی یافت و همگام با آن نگارگری ایرانی نیز در دوره تیموری و صفوی به اوج شکوفایی رسید. در راستای این همگامی، نمادهای تصویری و تجسمی تازه‌ای به نگارگری ایرانی راه یافت که یکی از آنها عنصر رنگ است. وابستگی نگارگران و سایر هنرمندان به فرق صوفیه نیز در انتقال این معارف به آثار هنری نقش اساسی ایفا کرده است. بررسی نگاره‌های مربوط به داستان لیلی و مجنون، که پس از دوران تیموری اجرا شده‌اند، نشان می‌دهد که نگارگران با آگاهی از محتواهای عرفانی این داستان، مجنون را سالک طریق عرفان و درآغاز آن دانسته و با استفاده از نماد رنگی معرفی کرده‌اند. به همین دلیل، در انتخاب رنگ تنپوش او از رنگ آبی، که رنگ خرقه صوفیان مبتدی است، استفاده شده است. نگارگر در استفاده از این رنگ پیش از آنکه از روایت داستان متأثر باشد، بیشتر به آموزه‌های عرفانی و سنت صوفیه وابسته بوده و متأثر از محتواهای داستان است. البته تذکر این نکته ضروری است که آبی بودن رنگ لباس هریک از شخصیت‌های نگاره‌های ایرانی به معنی سالک بودن آنها نیست، بلکه در اینجا نگارگر در همگامی با شاعر از نماد رنگی شناخته‌شده‌ای استفاده می‌کند که با شرح احوال شخصیت اصلی داستان مناسبت لازم را دارد.

منابع و مأخذ

- اردلان، نادر و لاله بختیار. ۱۳۸۰. حس وحدت، سنت عرفانی در معماری ایرانی. ترجمه حمید شاهرخ.
تهران: خاک.
- اشرفی، مقدمه. ۱۳۶۷. همگامی نقاشی با ادبیات در ایران. ترجمه رویین پاکبان. تهران: نگاه.
- افلاطون. ۱۳۶۷. دوره کامل آثار، ج سوم. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
- ایتن، یوهانس. ۱۳۸۴. کتاب رنگ. ترجمه محمدحسین حلیمی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- باخرزی، ابوالمفاحر. ۱۳۴۵. اوراد الاحباب و فصوص الآداب، ج ۲. به کوشش ایرج افشار. تهران: دانشگاه تهران.
- بیانی، مهدی. ۱۳۵۸. احوال و آثار خوشنویسان، ج ۳ و ۴. تهران: علمی.
- بینیون، لورنس. ۱۳۸۷. *لکیفیات زیبایی در نقاشی ایرانی* در: سیری در هنر ایران. زیر نظر آرتور پوپ و فیلیس اکرمن، ج ۵. ترجمه مهدی مقیسه. تهران: علمی و فرهنگی.
- بینیون، لورنس و دیگران. ۱۳۶۷. سیر تاریخ نقاشی ایرانی. ترجمه محمد ایرانمنش. تهران: امیرکبیر.
- پاکبان، رویین. ۱۳۷۸. رائمه المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
- پاکبان، رویین. ۱۳۷۹. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: نارستان.
- حموی، یاقوت. ۱۹۹۵. معجم البلدان، ج ۲. بیروت: دار صادر.
- جامی، نورالدین عبدالرحمن. ۱۳۷۰. مثنوی هفت اورنگ. به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی. تهران: گلستان کتاب.
- خاقانی شروانی. ۱۳۷۵. دیوان اشعار. به اهتمام جهانگیر منصور. تهران: نگاه.
- خواند امیر. ۱۳۵۳. تاریخ حبیب السیر، ج ۲. زیرنظر محمد دبیرسیاقی. تهران: خیام.
- دهخدا، علی اکبر. بی تا. لغت‌نامه. لوح فشرده، ویرایش چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- زرینی، سپیده‌سادات و محسن مراثی. ۱۳۸۷. «بررسی چگونگی تأثیرگذاری عرفان اسلامی در شکل‌گیری نگارگری مکتب هرات تیموری و تبریز صفوی». نگره، ش ۷: ۹۳-۱۰۵.
- سهروردی، شهاب الدین. ۱۳۶۹. عقل سرخ. تهران: مولی.

- سیمپسون، ماریانا شریو. ۱۳۸۲. *شعر و نقاشی ایرانی، حمایت از هنر در ایران*. ترجمه عبدالعلی براتی و فرزاد کیانی. تهران: نسیم دانش.
- قاضی احمد منشی قمی. ۱۳۶۶. *گلستان هنر*. به کوشش احمد سهیلی خوانساری. تهران: منوچهری.
- کاشانی، عزالدین محمود. ۱۳۸۲. *مصطفیح الهدایة و مفتاح الكفاية*. مقدمه و تصحیح عفت کرباسی و محمد رضا بروزگر خالقی. تهران: زوار.
- کری ولش، استوارت و یحیی ذکاء. ۱۳۷۳. *مینیاتورهای مکتب ایران و هند؛ احوال و آثار محمد زمان*. تهران: یساولی.
- کن بای، شیلا. ر. ۱۳۷۸. *نقاشی ایرانی*. ترجمه مهدی حسینی. تهران: دانشگاه هنر.
- کورکیان، ام. و ژ.پ. سیکر. ۱۳۸۷. *باغ‌های خیال*. ترجمه پرویز مرزبان. تهران: فرزان.
- گری، بازیل. ۱۳۶۹. *نقاشی ایران*. ترجمه عرب‌علی شروه. تهران: عصر جدید.
- موزه هنرهای معاصر تهران. ۱۳۸۴. *شاهکارهای نگارگری ایران*. تهران: موزه هنرهای معاصر تهران.
- معین، محمد. ۱۳۳۸. *تحلیل هفت پیکر نظامی*. بخش اول. تهران: دانشگاه تهران.
- نظامی گنجوی. ۱۳۵۱. *کلیات خمسه*. تهران: امیرکبیر.
- واعظ کاشفی، حسین. ۱۳۵۰. *فتوت‌نامه سلطانی*. به کوشش محمد مجعفر محجوب. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

Anonymous. 1983. *Nizami Ganjevi Khamsa Miniature*. USSR: Treasury of Mistress. Bahari, Ebadollah. 1997. *Bihzad*. London: I.B.Tauris Publishers.

Barry, Michael. 2004. *Figurative Art in Medieval Islam*. Paris: Flammarion.

Cary Welch, Stuart. 1978. *Royal Persian Manuscripts*. London: Thames and Hudson.

Gray, Basil. 1995. *Persian Painting*. Genava: Albert Skira.

Hoeppe, Gotz. 2007. *Why the Sky is Blue*. USA: Princeton University Press

Rogers, J.M. 1986. *The Topkapi Saray Museum*. London: Thames and Hudson.

persiacountry.mihanblog.com

www.cgie.org.ir

www.sanat.orexca.com

The Analysis of Blue Color Usage for «Majnun's» Clothing in Persian Painting of Timurid and Safavid Periods

Mohsen Marasy, Assistant Professor, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.

Received: 2015/7/1

Accepted: 2015/11/11

The story of «Laili and Majnun» is one of the most famous mystical literary works that has been paid attention to by Iranian painters. In the Timurid and Safavid significant miniature works, «Majnun» has always been portrayed wearing the color blue. In this paper, the main research question is «what is reason for using the color blue for «Majnun's» clothing in the Timurid and Safavid miniature works?». The main goal of this research is to identify a part of color theory in Persian Painting and to reveal its relation to Sufism teachings. The results indicate that with regard to the choice of the color of «Majnun's» clothing, the painter has not entirely followed the text description. It is finally proved that this color is used as a result of the sufi teachings to introduce «Majnun» as a seeker of the way of mysticism and love of god, and had a symbolic function. This research is done on the basis of descriptive-analytical method and its data is collected through library research and observation of the works.

Keywords: Majnun,Blue, Persian Painting, Sufism,Timurid, Safavid.