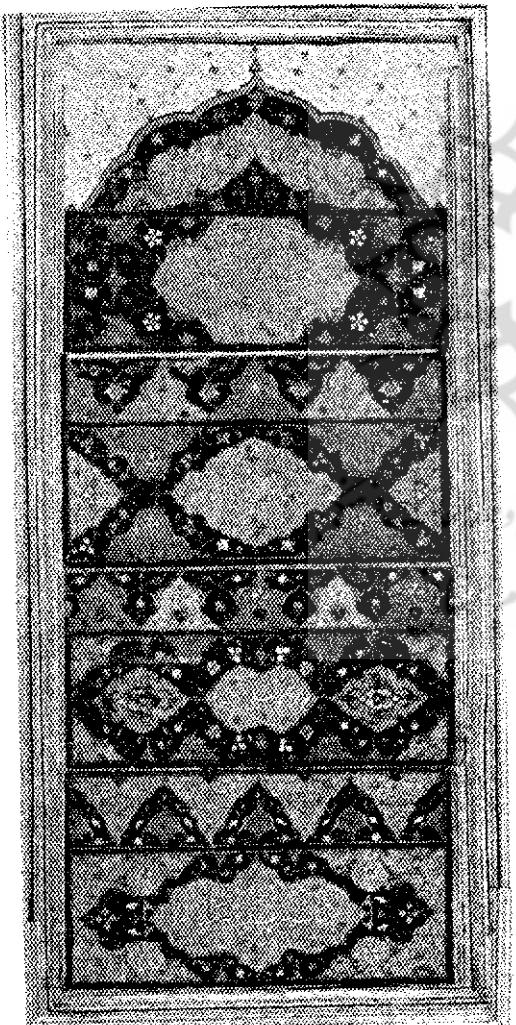

ابوالفضل ذایع

طلاوی، شکر ف، سبز زنگاری

صفحه اول کتاب خمسه نظامی با سرچ و کتبه های
مذهب - حاشیه مجدد مطلا و شکر ف - مده دهم هجری
قمری - موزه هنرهای تراثی ایران.

تذهیب و تشعیر یکی از جلوه گاهها و
چشم اندازهای اصیل هنر اسلامی است.

«فصلنامه هنر» با توجه به تعهدی که در
زمینه عرضه و ارائه آثار هنرهای اسلامی دارد
در این شماره نیز با چاپ مقاله‌ای توامان با
تفصیل و تعمقی درخور ذکر، به این مقوله مهم
می‌پردازد.

ویژگی این مقاله آن است که در زمانه‌ای
که تذهیب کاری و تشعیرسازی رو به افول
بوده و در محاق فراموشی افتاده است، با دید
و درکی سنجیده و برخاسته از مشی و روشی
متکی بر اصول تحقیق و پژوهش این دو هنر را
معرفی می‌کند.

■ حاشیه های پهن با نقش های آزاد شاخ و
برگ و پاره های ابر و جانوران و پرندگان در حال
پرواز و نقشی با رنگهای ملایم طلایی کم رنگ
با پیچ و خم های موزون و دلاویز شاخه های رز در
فضائی مسدود حالتی مرکب از احساس و
ادراک مختلف را ایجاد می کند.

كتاب های تذهیب و تشعیر شده در حکم
شعری است که می توان آن را لمس کرد. چنین
كتابی را چون ورق می زنیم گوئی به تدریج از
نردبانی بالا می رویم که ما را به عالم اشکال
تصور می رساند، اشکال مصوری که نظم و تنوعی
خاص دارند.

هنر تذهیب و تشعیر در یک پدیده مینیاتوری،
خود معرف بارزی از تجلی یک نظم و هم آهنگی
روح انسانی است. اصولاً مطالعه و تعمق در این
هنر، خود فلسفه ای است مستقل که باید حقیقت
آن را در روح پر فتوح نیا کان ما جستجو نمود.

بصورت شاخه‌ای از هنر مانی در آورد. ولی در دوره اسلام و همراه با اعتلای فرهنگ اسلامی در ایران، کتابهای خطی بسیاری نوشته شد، کتابخوانی و کتابدوستی رواجی عظیم یافت، دانشوران و نیز بزرگان، کتابخانه‌های عظیمی را برپا داشتند و هنر کتابسازی و کتابت ارج فراوان یافت و همگام با آن، هنر تذهیب و تشعیر پیشرفت شایانی نمود.

صفحات قرآن‌ها و کتابهای نفیس را با طلا و رنگ‌های الوان تزئین می‌کردند و برای این کاراز طرحهای گوناگون اصیل و خاص استفاده می‌نمودند.

تذهیب در لغت به معنی زراندود کردن، زرگرفتن، زرکاری و طلاکاری روی کتاب و اوراق می‌باشد یا به عبارت دیگر هرگاه هنرمند با استفاده از طلا و رنگ‌های جسمی و روحی^۱ در صدد تزئین اوراق کتب یا مرقعات برآید آن هنر را تذهیب گویند.

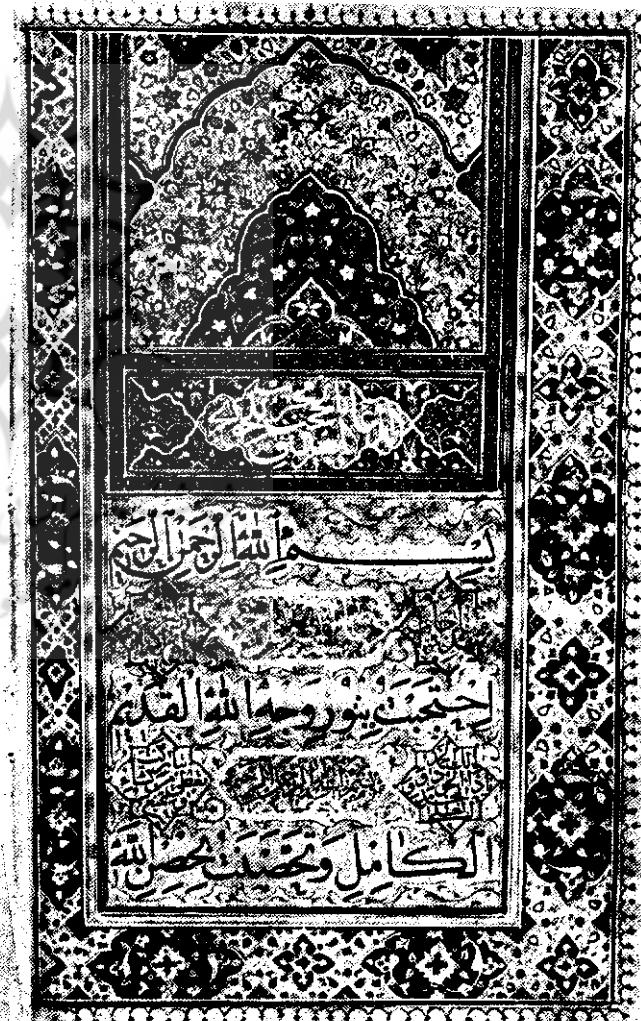
تشعیر: نوعی تزئین نسخ خطی است که در حاشیه نسخ یا مرقعات، معمولاً با یک یا دو و حتی با سه رنگ طلا انجام می‌گیرد. و نقوش مورد استفاده در این هنر، بیشتر خطوط غیر منظم و

۱- بعضی از نقاشان معتقدند که دونوع رنگ در نقاشی ایران بکار می‌رفته است یکی رنگهای غیرشفاف و حاجب مواراء که آنها را رنگهای جسمی می‌گویند و دیگر رنگهای شفاف و نشانه‌هدهنده مواراء که آنها را رنگهای روحی می‌گویند. رنگهایی که جزو رنگهای جسمی می‌باشند عبارتند از: رنگ سفید- رنگ زرد- رنگ زرینیخی- رنگ نارنجی- رنگ شنگرف- رنگ سیز- رنگ سیز میلو- رنگ سیز چمنی- رنگ قهوه‌ای متداول به زرد.

از گروه رنکهای شفاف یا روحی می‌توان به رنگهای آبی و رنگ زرد تهبه شده از عصاره ریوند- رنگ قرمز و رنگ سیز زنگاری اشارت نمود.

اشاعه هنر تذهیب و تشعیر در کتابهای کشورمان متعلق به دوران قبل از اسلام است، چنانکه کتاب اوزنگ مانی مؤید این امر است و کشف اوراق تووفان که در خط مانوی است این مطلب را می‌رساند. کشف تووفان موضوع را نه تنها به شکل اکتشافی بلکه به زعم دانشمندان، مکتب نقاشی چینی را دگرگون ساخت و آنرا

صفحه‌ای از کتاب دعای حجب و تعقیبات مختصر به خط نسخ به قلم زین العابدین قزوینی ملقب به معجزه‌نگار

گاه تصاویر جانوران و پرندگان هستند.

و یا بعبارتی، تشعیر به آنسته از نقوش تزئینی اطلاق می شود که در حواشی کتب مصور یا در نقوش دیوار و لباسهای زربفت از حیوانات و گل و بته و درخت نشان داده شده و عموماً با طلای یک رنگ یا دورنگ روی زمینه و یا با رنگ تیره‌تر از رنگ زمینه به مانند خود رنگ، نقاشی شده است.

علت نامگذاری تشعیر به این هنر آنست که خطوط تشکیل دهنده این نقوش مانند موئی (شعر باریک و نازک می باشد).

معمولآ در تشعیر، از حیوانات خیالی: سیمرغ، اژدها و دیگر حیوانات تخیلی و حتی از نقشهای تصنیع استفاده می شود.

آرایش یک قطعه با تشعیر از آن نظر جالب است که، خط و یا تصویر اصلی را درهم و خسته کننده نمی نماید. به آن علت دور و حواشی بیشتر مینیاتورهای کهنه را با تشعیر زینت می نمودند و این هنر در زمان تیموریان و صفویان به اوج خود رسید.

اصولاً تشعیر از نظر نقش با تذهیب چندان تفاوتی ندارد و تنها به جای رنگهای گوناگون که در تذهیب به کار می رود در تشعیر فقط یک یا دو یا سه رنگ به کار گرفته می شود. معمولآ تشعیر را به دونوع تشعیر مطلا و تشعیر الوان تقسیم می نمایند.

در اینجا قبل از اینکه به سبکهای مختلف تذهیب و تشعیر در طول دوران مختلف تاریخ کشورمان پردازیم لازم است مختصری راجع به ترصیع - تحریر - حل کاری - افshan - مرکب الوان - عکاسی و قطاعی و بعضی از طرحها و

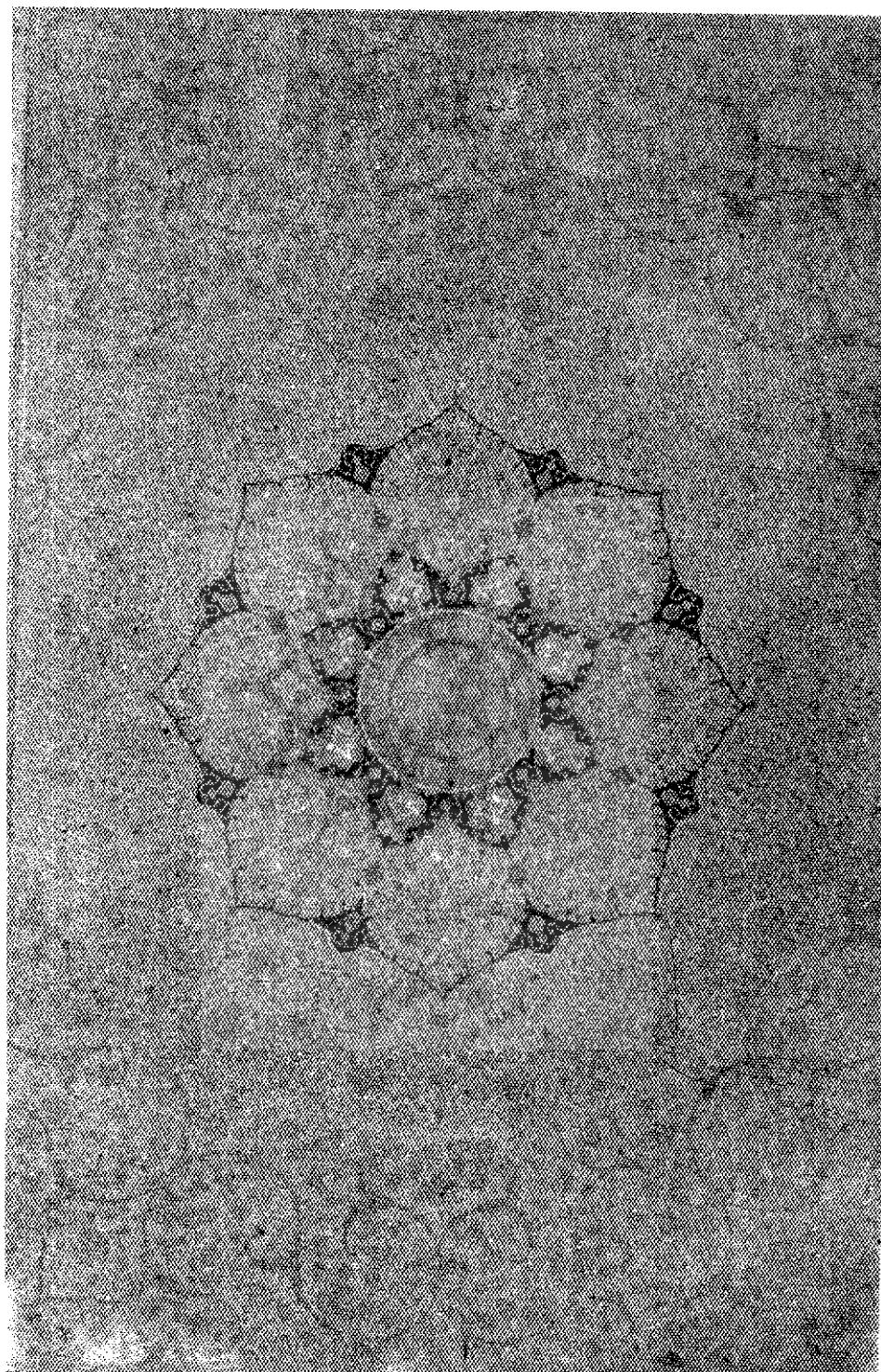
نقشها و قلم مو و طرز درست کردن آن پردازیم.
ترصیع: اگر در نقوش تذهیب، بغیر از آب طلا، محلول شنگرف، لا جورد، سفیدآب، سبز زنگاری، رنگ زعفران و رنگ سبز سیلو وغیره بحد زیادی بکار رفته باشد و نقش و نگار الوان و مقداری حالت برجستگی مانند داشته باشد آن را مرضع گویند. معمولاً هر نقش مرضع، مذهب نیز هست، ولی عکس آن لازم نیست.

تحریر: گاهی اطراف نقوش و یا کلمات و عباراتی را که با آب زر و یا الوان دیگر، مانند سفیدآب، اندوخته و نوشته اند، تا بهتر نموده و خوانده شود با قلم بسیار باریک آغشته به مرکب مشکی محصور می کنند. این عمل را تحریر و نقش کلمات محدود شده را محترمی گویند.

حل کاری: عبارتست از طلا کاری یک پارچه، بدون خطوط تحریر، از تصویر جانوران و بیشتر شاخ و برگ و گل و بوته و پرندگان و حیوانات افسانه‌ای مانند اژدها و سیمرغ، که حواشی کتابهای تزئینی و بیشتر حواشی مرقعات و صفحات بدرقه (صفحات سفید ابتداء و انتهای کتاب) با آن تزئین می شود.

افshan گری: در بعضی از نسخه‌ها تمام مطالب کتاب روی متن زرافشان، نوشته می شود و گاهی بر عکس، حاشیه افسان و متن صفحه‌ها ساده است و گاهی متن و حاشیه هردو افسان است.

افshan که ممکن است با زریا الوان دیگر باشد دو قسم است: گاهی مانند خردۀ طلای محلول یا الوان دیگر و گاهی بسیار ریز، که در صورت دوم آنرا افسان غبار می گویند. گاهی در متن و حاشیه کتابها و بیشتر مرقعها، افسان

صفحه بدرقه از موقع: شسسه مدّه ب نقش گلهای اسلامی سده دهم هجری قمری—موزه هنرهای تراثی ایران.

قصتی از حاشیه موقع گاشن - شعر - نگاره جهانگیر شاه سده دهم هجری قمری - موزه هنرهای تراثی ایران

ساده‌ترین جدول، بیشتر، یک خط عریض از آب طلا است که دو طرف آن با دو خط نازک، برنگ مشکی با فاصله کم کشیده شده است. جدول ممکن است از یکی تجاوز کند و دو یا سه جدول در یک صفحه رسم شده باشد در اینصورت خط جدولهای دیگر غالباً بالاچور و شنگرف و سیلو، با خط باریک زریا مشکی خواهد بود.

کمند-بسیاری از کتابها که با جدول تزئینی ترسیم شده است، جدول دیگری نیز با فاصله از جدول اصلی دارد، که محیط بر آن است، چنانکه میان این جدول و جدول اصلی یک فاصله سفید حاصل می‌شود، و اگر جز در متن صفحه، در حاشیه هم نوشته‌ای باشد در همین سفیدی است.

این جدول دوم را که غالباً فقط یک خط باریک و گاهی دو خط باریک که در میان آن دو خط با آب زر پر شده است کمند گویند.

معمولًا در صفحاتی که جدول و کمند هر دو را دارد، کمندر سه طرف صفحه بوده و طرفی از صفحه که محدود به عطف کتاب می‌شود، عاری از خط است.

در بعضی نسخه‌ها که تفنن بیشتری در تزئین آنها بکار میرود ممکن است علاوه بر کمند و جدول معمول، کمند دیگری نیز رسم شده باشد. در این صورت کمند اول با اینکه ساده و باریک تر از جدول است ولی از یک خط بیشتر دارد و کمند دوم که محیط بر کمند اول است، یک خط رسم می‌شود.

سر لوح: بسیاری از نسخه‌های خطی، مزین به نقوش دقیق هندسی یا گل و برگهای هنری زیبا هستند که با طلا و رنگهای مختلف رسم

درشتی دیده می‌شود که سیاه رنگ است، این افshan اصلاً از نقره است که در مجاورت هوا و به مرور زمان سیاه شده است.

مرکب الوان: بعضی از نسخه‌ها بجای مرکب سیاه متداول شده، تفتناً با مرکب الوان یا زرنوشته شده‌اند و گاهی کلمات آن محتر نیز هست.

عکاسی: پیش از اختراع عکاسی جدید، آنچه در قدیم با آن عکاسی اطلاق می‌شد و حواشی بعضی کتابها و مخصوصاً مرقات را با آن تزئین می‌کردند عبارت بود از اینکه الگوهایی از مقوا با دقت از نقوش مختلف می‌بریدند و آنرا روی صفحه مورد نظر می‌انداختند و با الوان منتخب، روی الگورا رنگ می‌کردند.

در نتیجه در مواضعی از مقوا که بریده شده بود، اثر رنگ می‌ماند و بقیه سفید، و نقوشی یک نواخت در صفحات مختلف حاصل می‌شد که بیشتر آن نقوش، باز ر تحریر می‌گردید.

قطاعی: آنست که نقوش و یا کلمات و عباراتی را با قیچی و قلم تراش از کاغذ می‌چینند و قطعات بریده شده را اگر از کاغذ سفید باشد روی کاغذ رنگین و اگر رنگین باشد روی کاغذ سفید می‌چسبانند و یا صفحه‌ای را که از آن قطعاتی بریده شده است، روی کاغذ رنگ مخالف می‌اندازند.

جدول: عبارت از خط یا خطوطی است که نوشته صفحات کتاب را محصور می‌کند. جدول تزئینی کتاب معمولًا از یک خط تجاوز می‌کند و غالباً خطوط جدول به الوان مختلف است. جدول از یک یا دو یا سه خط نسبتاً عریض تر و چند خط باریکتر دیگر تشکیل می‌شود.

پائین صفحه‌ای که ترجمه و سرترنج در آن است، مجزا از آنها نقش شده است. نسخه هاممکن است فقط ترجمه، یا ترجمه و سرترنج، یا ترجمه و نیم ترجمه و سرترنج، یا هرسه را باشد.

لچک: که بآن گوشه یا گنج هم می‌گویند، یک ربع یک ترجمه کامل است، که گاهی در چهار گوشۀ صفحه‌ای که در میان آن ترجمه و سر ترجمه و نیم ترجمه نقش شده است، نقش می‌گردد، و گاهی در حاشیه کتابهای منظوم و منثوری که در حاشیه نیز کتابت شده باشد هر صفحه یک یا سه لچک مزین دارد.

دندان موشی: بین سطوح خطوط خوش را تذهیب یا طلا انداخته و بعد از آن قلم مو دندانه در جلو تذهیب، مزین و منقوش می‌گردد.

رکابه: در واقع تسلیل موضوع را به عهده دارد و هم شماره صفحات را مینماید.

سنحاق‌نشان: بعضی زمینه‌های طلا را به سنحاق‌نشان می‌کنند که در موازی گره‌بندی خیلی مرغوب می‌نمایند.

شرفه: خطوطی است که به دور شمسه به کار می‌رفته است و این خطوط غالباً به رنگ لا جورد و منقوش طرح می‌شده است.

نقش اسلامی: لغت اسلامی مقلوب کلمه اسلامی است و طرحی است انتزاعی از یک درخت با تمام پیچ و خمها آن و طرحی است قوی و خشن از خطوط که با بندهای متناسب بیکدیگر می‌پسندند و غالباً در سرتاسر اثر هنری گردش می‌کنند و گلها و غنچه‌ها را در بر می‌گیرند. و میان کلیه اجزا و ریزه کاریهای اثر هنری، یکنون نظم و هم‌آهنگی ایجاد می‌کنند.

البته اسلامی‌های مجزا هم مانند اسلامی

شده‌اند. این نقوش اگریکی باشد سر لوح ساده و اگر دو تا باشد سر لوح مزدوج نامیده می‌شوند و گاهی علاوه بر سر لوح اصلی در ذیل آن، ولی متصل به آن، یک کتیبه مزین نیز افزوده می‌شود که در متن آن کتیبه بسم الله يا بسم الله يا عنوان کتاب نوشته شده است.

سرفصل: که بآن سر سخن نیز گویند، تزئیناتی است که در اطراف عنوانها و در کتابهای نظم و نشر ارائه می‌شود و غالباً به تشعیر سازی و تذهیب و گاهی ترصیع نزدیک است.

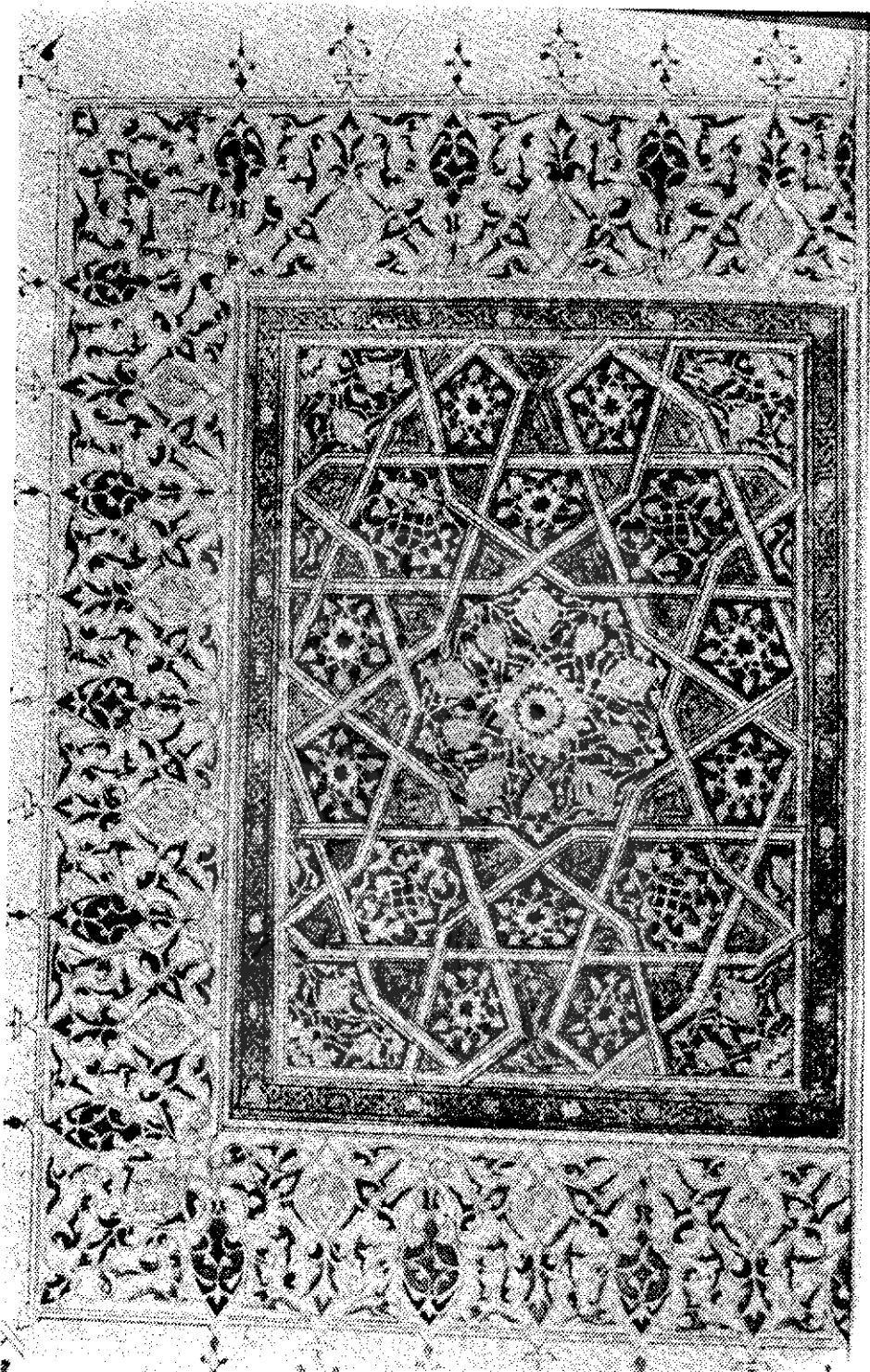
شمسه: پس از صفحات بدروقۀ ابتدای کتاب معمولاً صفحه دست چپ کتاب که شروع می‌شود مزین به شمسه است و آن عبارت است از نقشی بشکل دایره و مذهب مرصع که شعاعهایی از اطراف آن خارج شده و آنرا بشکل خورشید نمایش می‌دهد. در میان این شمسه غالباً عنوان تمک کتاب نوشته شده است.

عباراتی که در میان شمسه‌های نوشته شده غالباً مرکب رنگین یا زریا سفید آب و بخطی جز خط متن کتاب و بیشتر محرار است.

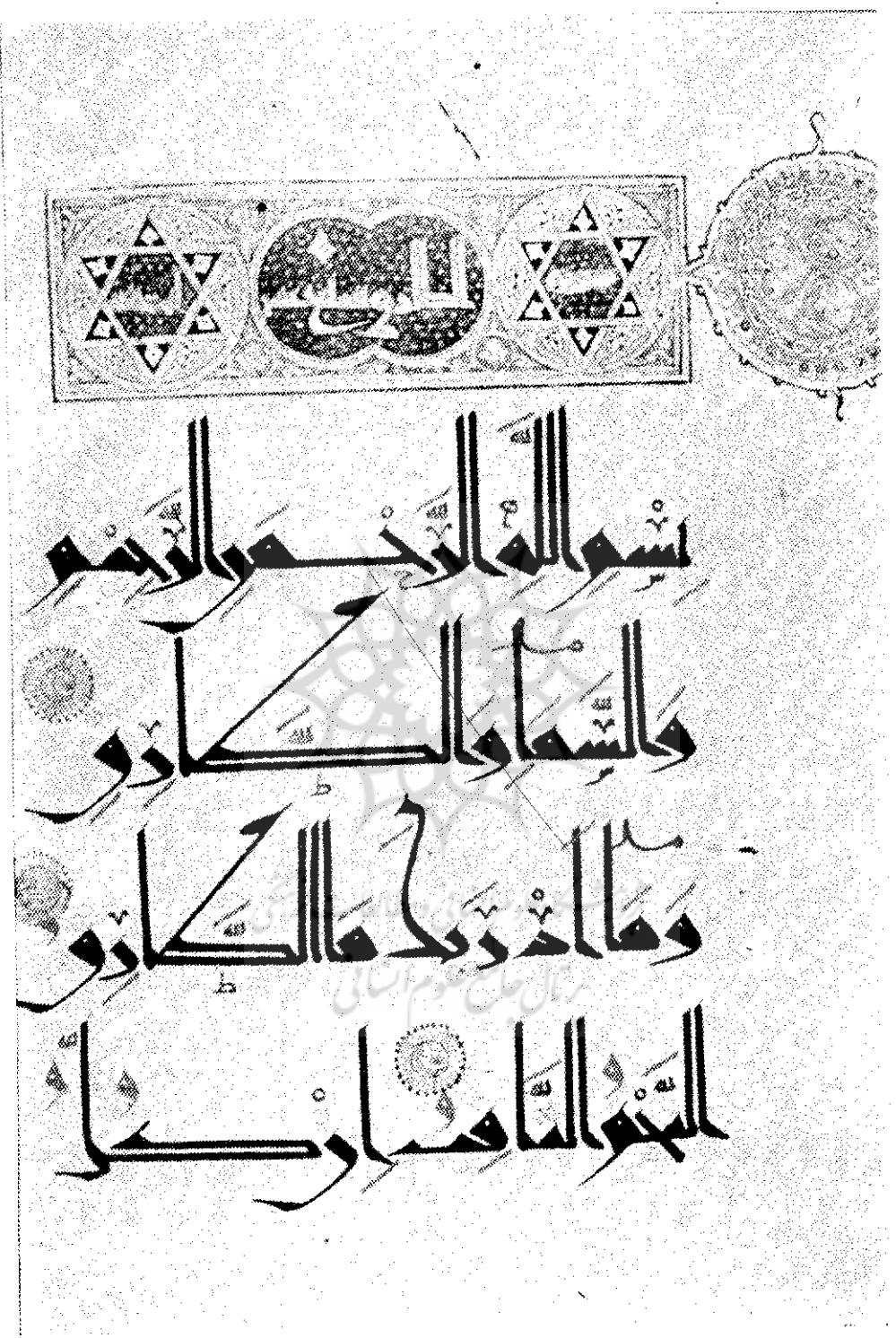
ترنج: بعضی نسخه‌ها در پشت صفحه اول یک نقش ترنج مزین دارد که در میان و اطراف آن مطالبی نوشته شده است. این مطالب غالباً عنوان کتاب در میان و فهرست خلاصه مطالب کتاب در حواشی ترنج است. معمولاً نقش ترنجها مزین به ترصیع و گاهی تذهیب است و عبارتی که در آنها نوشته شده بقلم زریا سفید آب است.

سر ترنج: دو ترنج کوچک است که در بالا و پائین ترنج و متصل به آن بطور افقی رسم شده است.

نیم ترنج: دو ترنج نیمه است که در بالا و

صفحه مذهب سرفصل سوره «اعراف» از یک قرآن خطی به شیوه ریحان سده هشتم هجری است که در مصر استخراج شده است.

سرمهای از یک قرآن خطی به خط کوفی مذهب.

قلم موهاییکه در تذهیب و تشعیر مورد استفاده قرار می گرفت معمولاً از موی خز و پر غاز تهیه می کردند ولی بواسطه کمیابی و گرانبهائی این دو حیوان مدت‌هاست که برای تهیه قلم مو از موی گربه دو ماهه براق و یکرنگ و شاه پر کوتیر استفاده می کنند. نوعه درست کردن آن بدین ترتیب است که نخست موهای پشت گربه یعنی روی ستون فقرات و کمی اطراف آن را دسته دسته با قیچی می چینند سپس دسته موهای چیده شده را مطابق خواب طبیعی مو، لای کاغذ قرار می دهند و معمولاً هر دسته موبرای یک قلم مو کافی است. موقع قلم بستن وسط یک دسته مورا با دو انگشت محکم می گیرند و با سوزن ریز کرک های بی مصرف و زاید را از موهای بلند و سالم جدا می کنند. با این ترتیب نصف دسته مو از کرک و موهای زاید پاک می شوند. نصف دیگر را هم بوسیله سروته کردن دسته موبهمین ترتیب یعنی بوسیله همان سوزن ریز از مو و کرک زاید پاک می کنند. سرانجام بوسیله فوت کردن آخرین آثار ذره های کرک را از دسته موی زایدند و موهای شکسته را هم اگر هنوز جدا نشده اند بوسیله سوزن از موهای درست جدا می نمایند. پس از عمل «دم هم کردن» یعنی موها را مطابق هم قراردادن و آزمایش با آب جهت نماندن موی زاید، وسط موها را با نخ ابریشم بسته و سپس پرپونه ای را بطور اریب قطع و با دقت دسته مورا آب زده داخل آن پر قرار می دهند و نوک موی قلم مورا معمولاً بوسیله تیغ تیزی با بوسیله آتش، آماده برای کار می کنند. قلم موها معمولاً یا پر پشت و با صطلح قدیم پر مایه اند و یا کم پشت و بلند. نوع اول را قلم

ماری وجود دارد اسلیمی ماری نمودار و کنایه ای است از حرکت پر پیچ و خم مار، اسلیمی های مجزا گردش نمی کنند و بیکدیگر نمی پیوندند اما در اثر هنری، جایجا تکرار می شوند و تکرار آنها برای هدایت چشم است. برای آنست که یکنوع تجانس و هم آهنگی میان اثر هنری بیابیم. این طرح ها بیشتر در تذهیب، تشعیر، مینیاتور، کاشی، گچ بری و قالی مورد استفاده قرار می گیرد.

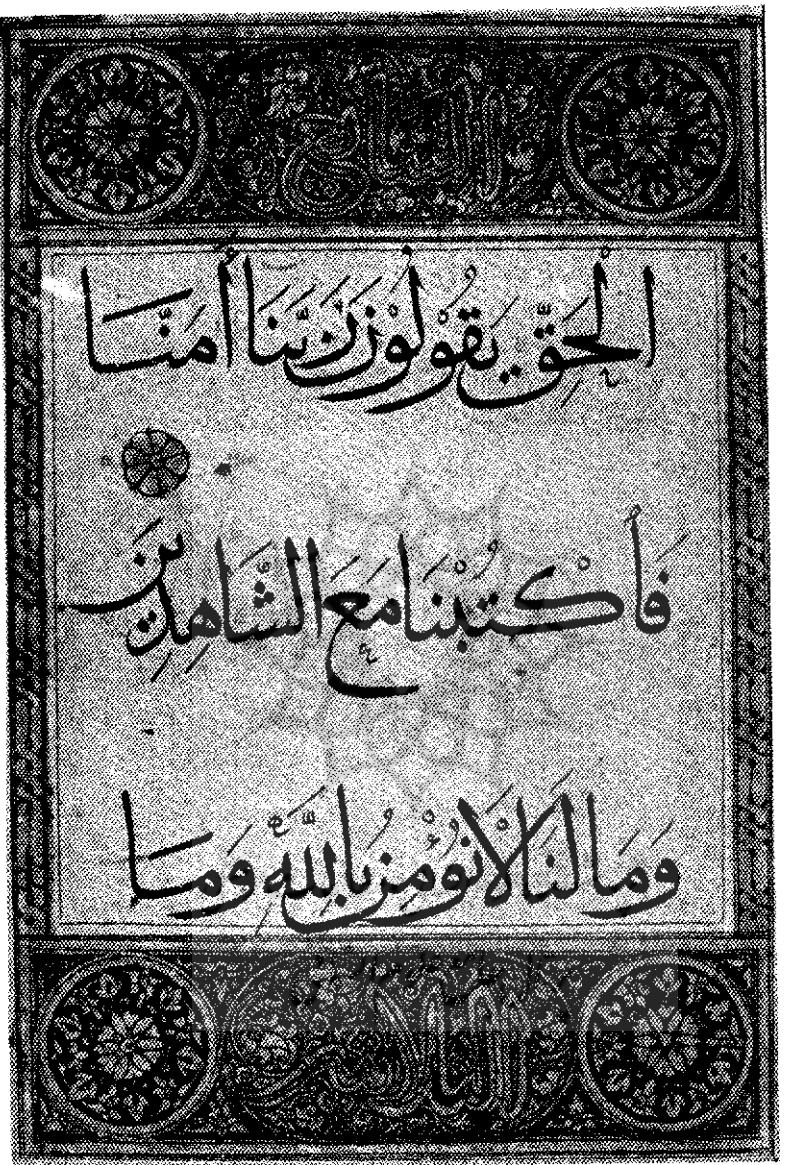
از انواع اسلیمی ها می توان به اسلیمی های دهن اژدری، اسلیمی ماری، اسلیمی توپر، اسلیمی توخالی، اسلیمی برگی، اسلیمی گل دار- اسلیمی توریقی - اسلیمی طوماری و اسلیمی خرطومی وغیره اشارت نمود.

خطایی: از دیگر طرحهای مورد استفاده در تذهیب و تشعیر می باشد که یکی از طرحهای اساسی و قراردادی هنرهای تزئینی ایرانی است که در قالی، کاشی و تذهیب و تشعیر به کار می رود و آن طرح نموداری است از شاخه و برگ یا بوته یا گل و برگ و غنچه.

طراحان برای ایجاد هماهنگی در یک نقشه خطایی، از میان هزاران نوع گل و برگ و غنچه خطایی، معمولاً دو تا شش نوع گل، دو یا سه نوع غنچه و سه یا چهار نوع برگ انتخاب می کنند و به سلیقه خود آنها را با هم می آمیزند.

اساس نقشه های خطایی عبارت است از خطوط منحنی موزونی که هر یک از آنان (بند) نامیده می شود. مجموعه این بندها، مانند استخوان بندی سراسر نقشه را فرا می گیرد.

از ترکیب خطایی و اسلیمی طرحی موسوم به خطایی اسلیمی حاصل می شود.

صفحه‌ای از قرآن به خط ثلث ریحانی به قلم یاقوت مستعصمی سنه ۶۷۴ هجری قمری - موزه هنرهای ترینی ایران

است که معمولاً در برگیرنده نقشی در هم پیچیده، به هم بافته، یا هندسی و مرکب از مربع‌های ریزی است، که گاهی از طرح‌های کاشیکاری یا منسوجات تقلید می‌کند و بعضی از شکل‌های برگرفته از معماری، به ویژه ردیف‌های طاق‌نما، نیز به چشم می‌خورند. اما از نقوش گیاهی خبری نیست. این نوارها رفته رفته پیچیده‌تر می‌شوند و بصورت طرح‌های بهم بافته مفصلی که به صورت انواع چند ضلعی یا پیچک خودنمایی می‌کنند در می‌آیند.

درجائی که سوره‌ای در وسط یک خط به پایان می‌رسد، نوار ترئینی می‌باید معرض باقی مانده را بپوشاند. این مسأله معمولاً با عریض تر ساختن طرح در آن نقطه، خواه با تکرار آن در دو ردیف و خواه با افزودن طاقنمایی در بخش فوقانی، حل می‌شود. این نوارها، بر عکس آنچه که در قرآن‌های بعدی مشاهده می‌شود، هنوز عنوان‌ها را در بر نمی‌گیرند. در جائی که آخرین کلمات سوره پیشین و نشانه‌های مشخص کننده آیات با فضاهای ترئین شده تداخل می‌کنند، ترئین ممکن است بعداً صورت گرفته باشد. لیکن در اکثر موارد چنین نیست، چون چنین وضعی را حتی در بعضی کتب عصر صفوی که در همزمانی متن و ترئیستان تردید نمی‌تواند باشد ملاحظه می‌کنیم.

عنوان‌های فصل‌ها معمولاً در یک یا هر دو انتهای درون حاشیه ادامه پیدا می‌کند. در قرآن‌هایی که معمولاً بسیار کهن می‌باشند این طرح‌های زینت‌بخش حاشیه‌ها چندان گسترده نیستند و فقط فضای دو یا سه حرف را می‌پوشانند. گاهی نیز بطور کلی از آنها صرفظیر شده است.

گندمی و نوع دوم را قلم نیزه‌ای می‌گویند و قلم گندمی را برای صورت‌سازی و قلم گیری‌های نازک و کلفت (تند و کند) و قلم نیزه‌ای را برای قلم گیری یکنواخت و خطوط بلند بکار می‌برند.

برای تذهیب و تشعیر در دوران مختلف تاریخ ایران، مکاتب مختلفی را قایل گردیده اند ولی مهم ترین دوره‌های متمایز تذهیب و تشعیر ایرانی عبارتند از: دوره صدر اسلام—سلجوqi—مغول—تیموری—صفوی—افشار و زند و قاجار.

تذهیب و تشعیر در طی نخستین سده هجری با ترئین سرآغاز فصل‌ها به ویژه در قرآن‌ها آغاز شد و متعاقباً به ترئین مفصل تر سرآغاز کتابها منجر گردید. به طوری که این شیوه یعنی پرداختن یک سر لوحه سراسر ترئین و تقریباً فاقد نوشته، الگوی شاخص کتاب‌های دست‌نویس سراسر خاور نزدیک قرار گرفت.

این صفحات، غالباً به صورت دو برگ دقیقاً یکسان و مکمل یکدیگر پرداخته می‌شدند. و بعضی کتاب‌های بسیار نفیس، گاهی چندین صفحه این چنین را، در بر می‌گرفتند.

در حالی که نخستین صفحه متن غالباً به عنوان بسیار آراسته‌ای مزین می‌شد.

در نسخه‌های قرآن گاهی ترئیستانی در فواصل هر پنج سوره یا هر ده سوره در نقاط مربوط به سجود در خاتمه قرائت روزانه و در تقسیمات بین دیگر بخش‌ها انجام می‌شد. عناصر رنگین نگارشی نیز ابتدا در استنساخ قرآن به کار رفتند و گاهی ترجمه یا تفسیر به رنگ سرخ تحریر می‌شد.

در قرآن‌های سده‌های نخست ترئین چشمگیری که صورت گرفته شامل نوارهای

تصاویر در کتابها معمول شد و هنر نقاشی برای تزئین کتاب‌ها بطور روشن جلوه گر گردید. باظهور صفاریان (۲۵۴ ه) و دیلمه (۳۲۰ ه) و سامانیان (۲۶۱ ه.) و سلط و فرمانروائی سرداران و امیران ایرانی، در اکثر شهرهای ایران، هنرهای مستظرفه رنگ دیگری گرفت و توجهات بسیار به نقاشی و تذهیب و تشعیر، این هنرها را رواج داد. ایرانیان برای تزئین ظروف لعابی و پارچه‌ها و کتابها و دیوارهای اینه خود سخت علاقه نشان داده و آثار موجود در موزه‌ها بهترین معرف ذوق و سلیقه ایرانیان در این عهد و زمانست.

متأسفانه در تواریخ و آثار این زمان نام نقاشان، کمتر بنظر می‌رسد و آثاری که تا کنون بدست آمده اکثر بدون رقم مذهب می‌باشد. در قرن چهارم ابویکر محمدبن حسن نقاش و مذهب را می‌شناسیم لکن اثری از او تا کنون دیده نشده است.

عبدالرحمان بن محمد دامغانی از مذهبان مشهور قرن پنجم می‌باشد و عثمان بن وراق خوشنویس، در تذهیب استاد بود.

دسترسی به تعدادی از کتب دست‌نویس دوره سلجوقی، درک روش تری از تذهیب این دوره مهم را میسر می‌سازند. گرایش‌هایی که در طی عصر سلجوقی شکوفا شدند، همانند آنچه در دیگر هنرها رخ داد، در دوره پیشین پایه گذاری شده بودند، و این سبک تا مدت مديدة از عصر مغولی ادامه یافت.

سه ویژگی فنی قرآن‌ها و کتابهای سلجوقی را از قرآنها و کتابهای دوره پیش از آن متمایز می‌سازند:

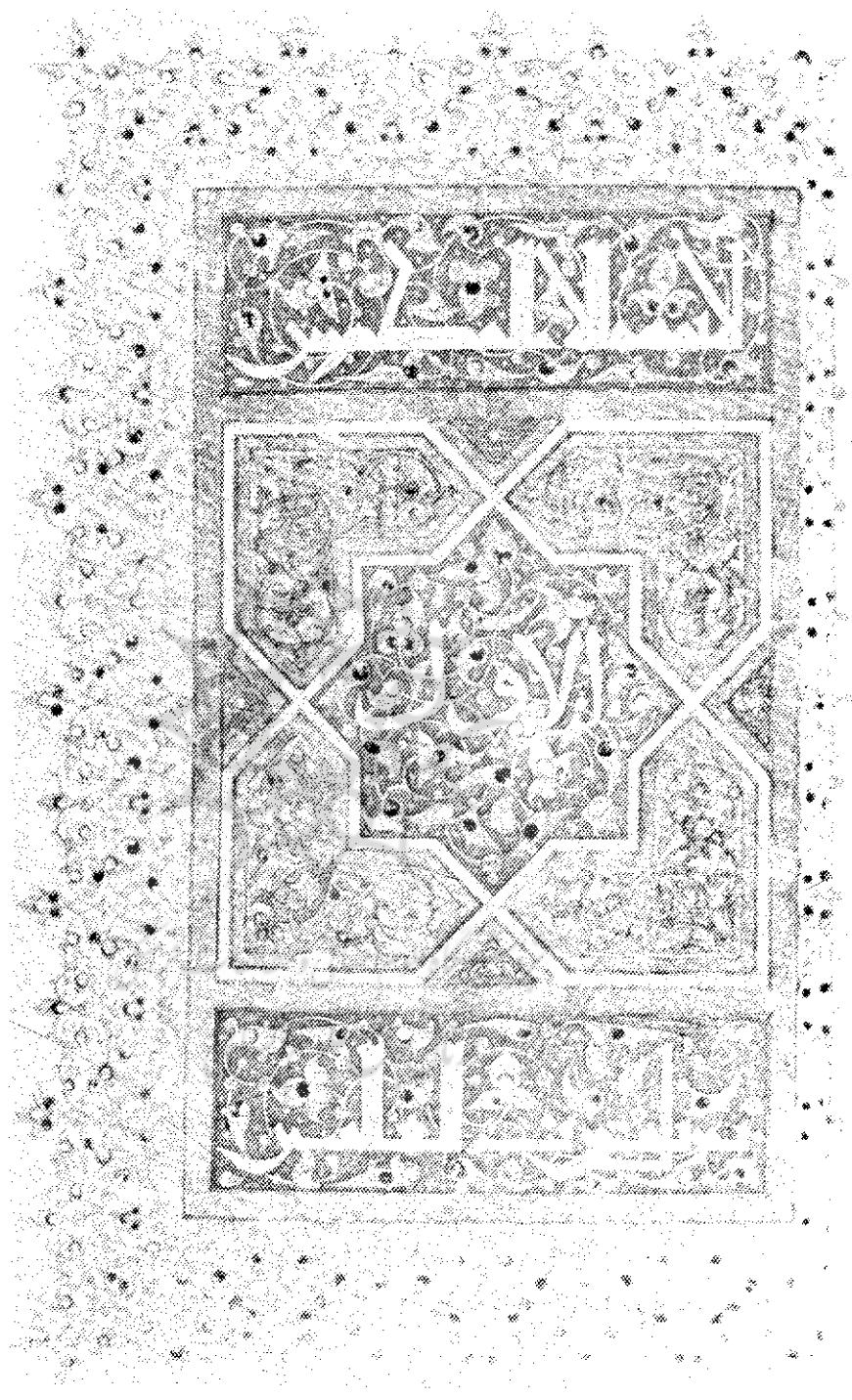
در طی قرن دوم هجری، نوار تزئینی به صورتی پیچیده‌تر در می‌آید. عنوان سوره به حروف زرین در میان نوار نوشته می‌شود. یا جای حروف آن بر زمینه نقوش گیاهی، خالی گذاشته می‌شود. طرح حاشیه، که اکنون درشت‌تر شده، شکلی تقریباً مدور یافته و به بخش میانی نوار محدود گردیده است و چنان اهمیتی به خود گرفته که میتواند تها ترین عنوان سوره باشد.

رنگ آمیزی به دوشیوه عمدۀ خودنمائی می‌کند نخست استفاده از رنگ‌های اخراجی، زرد، سبز تیره و سرخ و دیگری از رنگ‌های طلائی، آبی همراه با سرخ، سرمه‌ای، سبز و قهوه‌ای بهره می‌گیرد و تزئینات آن بخشی با مرکب قهوه‌ای رنگ اجرا شده‌اند که در بسیاری موارد به قدری رنگ باخته است که فقط اثر مبهمی از طرح اصلی آن بر جا مانده است.

از مذهبیین مشهوریکه در سده دوم هجری می‌زیسته اند می‌توان از یقطینی، ابراهیم صغیر، ابوموسی بن عمار، ابن سقطی و استاد محمد نامبرد.

ترجمه کتب پهلوی و سانسکریت و یونانی بعربي از همین زمان مورد علاقه خلفاً و بزرگان قرار گرفت و باستنساخ این ترجمه‌ها زیبا ساختن کتابها رغبت اهل علم و دانش را بر می‌انگیخته است.

صنعت کاغذسازی را مقارن این زمان یعنی اوخر قرن دوم، مردم سمرقند از چینیان آموخته و به اکثر بلاد برد و از جمله به بغداد آوردند و دیر زمانی نگذشت که فن کاغذسازی در سراسر بلاد اسلام رایح گشت و از این پس یعنی اوخر قرن سوم با ازدیاد کتاب در فنون مختلف نقش

سر صفحه مذهب جزء اول قرآن خطی در هفت جلد که توسط محمد بن وحید در سال ۷۰۴ هـ. قمری در مصر استنساخ شده است.

نوك برگها يا اسليمى ها از اين نوارهای حاشيه ای خارج می شدند تا تشکيل نقش هاي ريزى بدنهند که کناره صفحه ترئين شده را روح تازه ای به بخشنند. نقوش گوش هامعمولاً بزرگتر و به اصطلاح پر کارتر هستند و حتی ممکن است تنها نقوش يك صفحه باشند.

استفاده از رنگ، در تذهيب های دوره مغول بعد تازه ای یافت و استفاده بيشتری از رنگ آبی همراه با قرمذ تيره و قرمز روشن، و به نسبت کمتری سبز را مشاهده می کنیم. ممکن است تركیب رنگهای طلایی، آبی، قرمز و سبز به خودی خود حشی تاحدی زننده به نظر آيدولی همیشه موثر و زیبا و یکی از اصلی ترین عوامل در وجود آوردن درخشندگی و جلاست.

این رنگها معمولاً بدین گونه به کار می روند که تیره ترین رنگ یعنی آبی تیره در مرکز نقش یا به عنوان رنگ زمینه با رنگهای روشن تر احاطه می شود و به این ترتیب قسمت تیره مانند هسته مرکزی به نظر می آید. و یا ممکن است کلماتی که با جوهر سیاه نوشته شده اند نقطه های فنكیک کننده طلائی و علامت دیگری به رنگ قرمز داشته باشند. گاهی خط های سیاه و طلائی بطور يك در میان قوارمی گيرند. تأثیر این نوشته های رنگارنگ بيشتر و پوياتر است. زيرا نوشته، به خط بسیار درشت است.

نوشته ها همه به نسخ یا خطوط بسته است و حروف، معمولاً هالة سفید رنگ ابر مانندی در اطراف خود بصورت، ضمیمه دارند و انواع مختلف اسلیمی، در هر صفحه ای متفاوت از صفحه دیگر، یا گل های نخل بادبزنی روی يك زمینه هاشور زده، یا طرحهای سه خال، معمولاً

دايره های متقطع در ظروف دوره سامانی و لوح های دیواری ری دیده می شوند.

استفاده از تذهيب در مینیاتورها، روشی بود که در دوره مغول مورد استفاده قرار گرفت. حاشیه های اسلیمی بزرگ دیباچه ها، به عنوان قادر یا حتی نقوش تزئینی معماری در طرح اصلی خودنمایی می کردند.

روش قاب کردن مینیاتورها با حاشیه های تذهيب کاري شده از مدت‌ها پيش در دوره سلجوقی آغاز شده بود. ولی هنگامیکه استفاده از مینیاتور در کتابها افزایش یافت، نقوش تذهيب در نقاشی های مینیاتوری بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.

عمده ترین نقش تزئینی، اسلیمی است. اسلیمی ها همیشه دارای طرحی بدیع و نفیس هستند و همیشه بداعتنی خاص و در عین حال تکامل یافته دارند که در دوره های دیگر به ندرت بدانها دست یافته شده است. شکل تکامل یافته اسلیمی ها پیچیده است، نوك منحنی شکل يك گل نخل، بادبزنی پنج پر که به دویا سه نوك منتهی می شود یا نوك يك گل بادبزنی سه پر که به دو اسلیمی متقطع منتهی می شود ملاحظه می گردد.

يک خصوصیت جدید و مهم، وجود گره های پیچ در پیچ و در هم است حاشیه های مشبك، هنوز به صورتی نسبتاً پیچیده مورد استفاده قرار می گرفتند ولی دیگر مانند دوره سلجوقی شامل مربع های کوچک آبی رنگ، هشت ضلعی یا خطوط باریک میله ای شکل نبودند و حاشیه اسلیمی که برای اولین بار در سال ۶۱۴ هجری مورد استفاده قرار گرفت همیشه ملاحظه می شد.

خط نستعلیق وسط سطور مذهب به قلم میرعماد الحسنی سیفی
قزوینی مقتول به سال ۱۰۲۴ هجری قمری.

قطعه خط چلپای مذهب با سریوح و کتبیه های مذهب — با
حوالی مجدول و تشعیر مطلای سنجاقی — با شرفه لا جوردی — به

نوك برگها يا اسلامي ها از اين نوارهای حاشيه اي خارج می شدند تا تشکيل نقش هاي ريزى بدنه که کناره صفحه تزيين شده را روح تازه اي به بخشندي. نقوش گوش هامعمولاً بزرگتر و به اصطلاح پر کارتر هستند و حتی ممکن است تنها نقوش يك صفحه باشند.

استفاده از رنگ، در تذهيب های دوره مغول بعده تازه اي یافت و استفاده بيشتری از رنگ آبی همراه با قرمذ تيره و قرمز روشن، و به نسبت کمتری سبز را مشاهده می کنیم. ممکن است ترکیب رنگهای طلایي، آبی، قرمز و سبز به خودی خودحتی تاحدی زننده به نظر آيدولی همیشه موثر و زیبا و یکی از اصلی ترین عوامل در بوجود آوردن درخشندگی و جلاست.

این رنگها معمولاً بدین گونه به کار می روند که تیره ترین رنگ یعنی آبی تیره در مرکز نقش یا به عنوان رنگ زمینه با رنگهای روشن تراحاطه می شود و به اين ترتیب قسمت تیره مانند هسته مرکзи به نظر می آید. و یا ممکن است کلماتی که با جوهري سیاه نوشته شده اند نقطه های تفکیک کننده طلائی و عالمی دیگری به رنگ قرمز داشته باشند. گاهی خط های سیاه و طلائی بطوریک در میان قرار می گیرند. تاثیر این نوشته های رنگارنگ بيشتر و پویاتر است. زیرا نوشته، به خط بسیار درشت است.

نوشته ها همه به نسخ یا خطوط بسته است و حروف، معمولاً هاله سفید رنگ ابر مانندی در اطراف خود بصورت، ضمیمه دارند و انواع مختلف اسلامی، در هر صفحه اي متفاوت از صفحه دیگر، یا گل های نخل بادبزنی روی يك زمینه هاشور زده، یا اطراف های سه خال، معمولاً

دایره های متقطع در ظروف دوره سامانی و لوح های دیواری ری دیده می شوند.

استفاده از تذهیب در مینیاتورها، روشن بود که در دوره مغول مورد استفاده قرار گرفت. حاشیه های اسلامی بزرگ دیباچه ها، به عنوان کادر یا حتی نقوش تزئینی معماری در طرح اصلی خودنمایی می کردند.

روش قاب کردن مینیاتورها با حاشیه های تذهیب کاری شده از مدتها پیش در دوره سلجوقی آغاز شده بود. ولی هنگامیکه استفاده از مینیاتور در کتابها افزایش یافت، نقوش تذهیب در نقاشی های مینیاتوری بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.

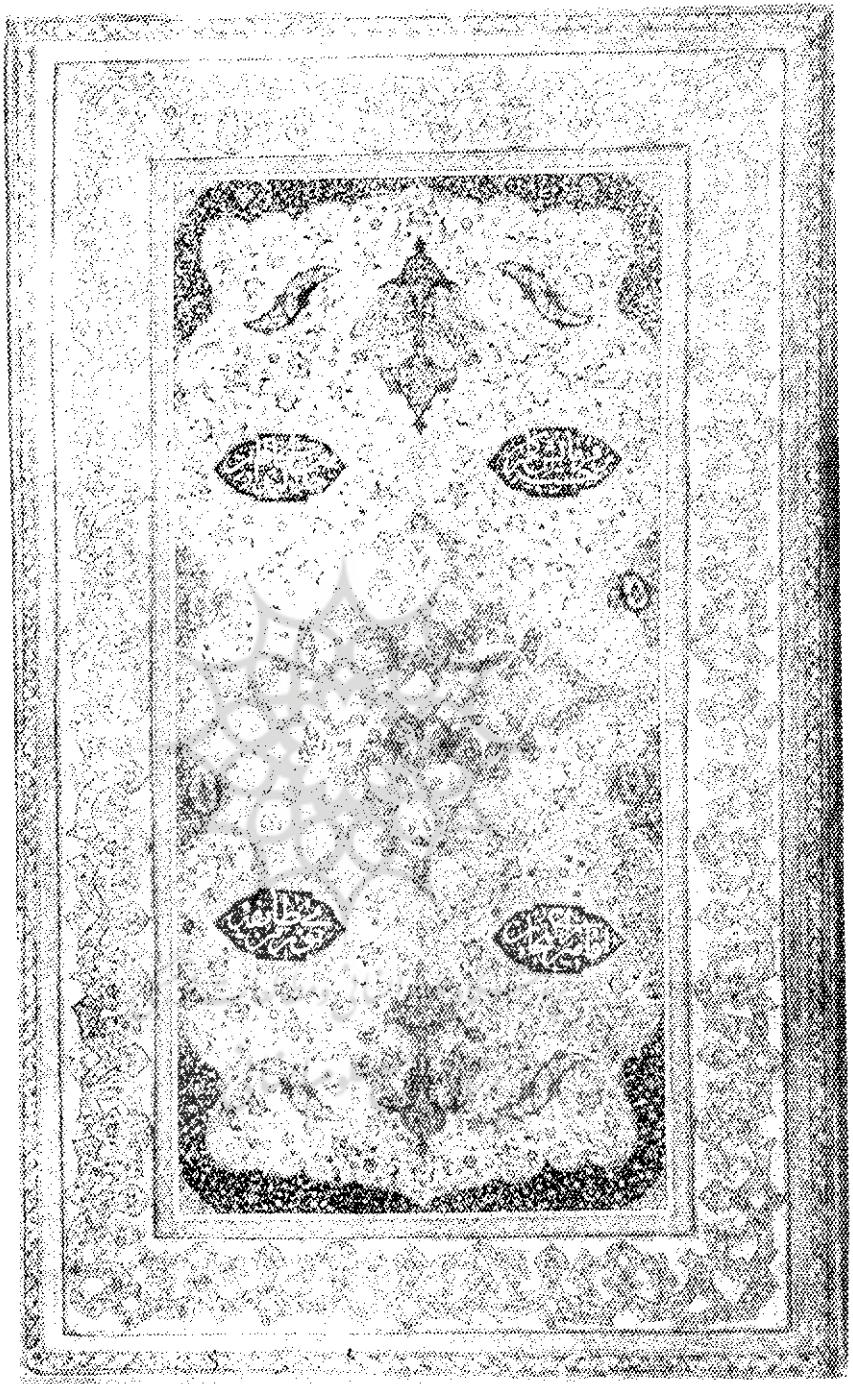
عمده ترین نقش تزئینی، اسلامی است. اسلامی ها همیشه دارای طرحی بدین و نفیس هستند و همیشه بداعتی خاص و در عین حال تکامل یافته دارند که در دوره های دیگر به ندرت بدانها دست یافته شده است. شکل تکامل یافته اسلامی ها پیچیده است، نوك منحنی شکل یک گل نخل، بادبزنی پنج پر که به دو یا سه نوك منتهی می شود یا نوك يك گل بادبزنی سه پر که به دو اسلامی متقطع منتهی می شود ملاحظه می گردد.

یک خصوصیت جدید و مهم، وجود گره های پیچ در پیچ و درهم است حاشیه های مشبك، هنوز به صورتی نسبتاً پیچیده مورد استفاده قرار می گرفتند ولی دیگر مانند دوره سلجوقی شامل مربع های کوچک آبی رنگ، هشت ضلعی یا خطوط باریک میله ای شکل نبودند و حاشیه اسلامی که برای اولین بار در سال ۶۱۴ هجری مورد استفاده قرار گرفت همیشه ملاحظه می شد.

رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْكُنَّا الْعَضْلَ مُحَمَّدٌ رَبِّ الْبَرِّ
 الظَّلِيلُ أَنْتَ بَنِي فَالْحَدِيدُ الْمُرْبَطُ الْمُعْدَلُ
 اللَّهُ جَعَلَنَا مُحَمَّدًا جَعَلَنَا الْحَسَنَ الْمُجْعَلَ
 إِنَّ الْحَسَنَ زَيْنُ الْمُجْعَلِ إِنَّ الْمُؤْمِنَينَ عَلَيْنَا
 لَهُ طَالِبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَكُنَا عَنْ دَائِرَتِ
 إِنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَوْلِيَّتِ
 وَمَا يَنْأَيْنَ فَالْحَدِيدُ خَالِقُ الْعَمَالِ الْمُغَانِيِّ
 فَالْحَدِيدُ عَمَرٌ مُنْكَلٌ الْفَقِيرُ الْمُكْبَرُ عَنْ
 أَيْدِيهِ مُنْكَلٌ نَّمَرُونَ مَا لَيْسَ بِجَنِينَ رَبِّيَّ
 إِنَّ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ بِمَدْمَاتِيَّهِ وَهُوَ مُوْحَدٌ
 إِلَى الرَّاسِ فَكَمْ عَلَيْهِ فَمَا لِي مِنْ إِنْفَالٍ
 فَلَكَ مِنْ الْجَنِحِ مَا لَيْسَ بِعَلَيْهِ وَمِنْ عَنْ الْمُدْبِرِ
 وَلَخَلَقَ الْمُوْلَى لَعْنَهُ جَعَلَنَا مُحَمَّدًا السَّلَامُ
 فَاجْتَزَهُ الْمُخْرَجُ وَجَرَاهُ وَرَزَقَهُ عَلَيْهِ رَبِّيَّ رَبِّيَّ

شفیع بن علی عسگر ارسنجانی سنه ۱۳۰۹ هجری قمری موزه
 هنرهای تراثی ایران

برگی از صحیفه سجادیه
 مذهب مرتع به سبک شیراز - خط به شیوه نسخ - بقلم محمد

علی خوانساری اواخر سده ۱۳ هجری قمری—موزه هنرهای تراثی ایران.

جلد کتاب رنگ و روغنی (لاکی) مذهب، با نقش لچک
تربیح و سترنج و کتبیه، مجلول، کهنه کشی—عمل استاد میرزا

فضای بین خط‌ها را پرمی کنند.

تذهیب دوره تیموری سبک مشخص و مخصوصی پیدا کرد که تزئینات و اشکال گیاه بشکل طبیعی و گاهی اشکال طیور و حیوانات باسلوب چینی در آن نقش عمده داشت از تذهیب کاری دوره تیموری چند نوع مختلف موجود است: در یکی تزئینات برنگ طلائی و دور آن به رنگ سیاه کشیده شده و در دیگری طرح تزئینی برنگ طلائی بر روی زمینه سورمه‌ای یا آبی پر رنگ است. احتمالاً این نوع تذهیب کاری بوسیله هنرمندان مکتب شیراز بوجود آمده است.

در پایان دوره مغول تمایل شدیدی به طرح‌های ناتورالیستی (طبیعت گرایانه) ملاحظه می‌شود و طرح‌های گل و بته‌ای بیش از پیش، زمینه‌سرا عنوان‌ها را تزئین می‌نمایند. این تمایل به طرح‌های گل و بته‌ای ناتورالیستی، اگرچه حالا کمال بیشتری یافته است، در گروهی از کتابهای خطی دوره تیموری کاملاً آشکار است. رنگ‌های استاندارد این دوره طلائی و آبی سیر هستند. و اگرچه رنگ‌های دیگر مانند یک نوع رنگ سبز طاووس خاص، قرمز، سفید، سبز روشن و آبی هم در آنها دیده می‌شود ولی با ترکیب کلی رنگ تداخلی ندارند.

این سبک تذهیب تیموری کاملاً با هنرهای دیگر این دوره مطابقت دارد. ظرافت نقوش دیباچه یا خط نستعلیق جدید و تکامل یافته‌ای که جانشین نسخ و تعلیق شده لاف برابری می‌زند. نوع دیگری از تذهیب، تذهیبی اصالتاً و انحصاراً تیموری، وجود خود را به سبکی که در کتاب‌های کلیات مورد استفاده قرار می‌گرفت

مدیون است که در اوایل قرن نهم هجری رواج زیادی داشت و باعث نوآوریهای زیادی در زمینه تذهیب شد. عنوان‌های چندین کتابی که در کلیات ضمیمه است و فهرست‌های مطالب معمولاً روی دو صفحه مقابل به یکدیگر نوشته می‌شوند.

در نسخه‌های خطی خمسه نظامی، صفحه فهرست مطالب ساده‌تر است و هر پنج عنوان در یک گل کوچک قراردارد و ترنج مرکزی در بالا و پائین دارای سرتنج هایی است که آن را احاطه می‌کنند، و تمام اینها روی یک زمینه با نقوش تزئینی غنی قرار گرفته‌اند. در بسیاری از نسخه‌های خطی از این نوع، بین گل مرکزی و حاشیه‌های صفحه، پری‌های بالداری را می‌بینیم که سرها و بالهایشان در حالت‌های گوناگون قرار دارند.

در دوره تیموریان نوعی تذهیب به همت مولانا غیاث‌الدین محمد مذهب مشهدی متوفی به سال ۹۴۲ وضع گردید که زرافشان خوانده می‌شد. زرافشان یعنی آنچه بر کاغذ از طلا و نقره حل کرده بیفشانند. افshan نقره کمتر و طلا بیشتر در قدیم مورد توجه بوده. ازانواع افshan‌ها می‌توان از:

- ۱- افshan میانه
 - ۲- افshan غبار
 - ۳- افshan لینه
 - ۴- افshan چشم موری
 - ۵- افshan سرموری
 - ۶- افshan بیخته
 - ۷- افshan پرپشه‌ای
- نام برد.

یا تاریک جلوه می کند و نوع دیگر را تذهیب معرف می گویند.

تذهیب معرف آنست که مذهبان نقوش اسلامی و ختائی و برگ فرنگی یا هر نقش دیگر را منظم بر حاشیه کتاب طرح کرده صحاف آنرا با ابزار مخصوص بریده و ببرون آورده و همان طرح را به همان اندازه بی کم و کاست بر روی کاغذ دیگر از رنگ تیره تر مثل لا جوردی افکنده سپس آنرا بریده در جای نقش حاشیه کتاب می چسبانند و بعد از خشک شدن مذهب دور آن را با طلا تحریر کرده و مهره زده و میان آن را برای زیبا ساختن با نقش خاص، طلاندازی می کردن و باید دانست که تذهیب معرف را در حواشی کتابها که کاغذ آن ختائی ضخیم و قابل درست کردن بود انجام میدادند. این نوع تذهیب در زمان شاه طهماسب متداول و معمول گردید و بعد از صفویه از میان رفت و امروز متروک است. سبک تذهیب صفویه بعد از انقراب مسلسله صفویه هنوز مورد استفاده قرار می گرفت بدون اینکه طرح تازه ای به آن اضافه گردد. در آغاز قرن ۱۲ هجری، شیوه تذهیب عوض شد و ظرافت و زیبائی چندانی در آثار این عهد مشهود نمی گردد.

در هر حال بیشتر نقاشان و مذهبان اواخر عهد صفویه و دوران افشاریه تا اواسط دوران زندیه نیز در قید حیات بودند و شاگردانی تربیت کردن که مکتب زندیه و شیراز حاصل زحمات آنان است. مکتب زندیه که طلیعه مکتب قاجاریه است بسیار فریبende و زیباست. از مذهبان این دوره می توان به میرزا رضا مذهب، محمد مهدی حسین امامی، علی نقی مذهب، علی اشرف، محمد

در قدیم گاه تمام ورق و گاهی فقط حواشی کتاب یا روی قلمدان را برای زیبا ساختن زرافشان می کردند و این هنر اکون کما بیش متداول است ولی نه به زیبائی قدیم. سبک عصر صفویه با شروع قرن نهم و در قرن ۱۰ به مرحله کمال خود رسید و این سیر تکاملی تا زمان حال نیز ادامه دارد. در این عصر از مذهبین بنامی همچون ملا یگانه بلخی - میریحیی تبریزی - کربلا علی نادری تبریزی - موسی رضا نقاش - شهاب الدین احمد نقاش - غیاث الدین مذهب - ملا ولی - یاری مذهب - دوست محمد مصور هروی - استاد میرک - حکیم لایق - زین العابدین مذهب اصفهانی - خواجه قوام الدین حسین مذهب - مولانا عبدالله شیرازی - مولانا حسن بغدادی و محمود مذهب می بایستی نام برد.

بسیاری از نسخ خطی دوره صفویه حاشیه بزرگی دارد که مناظر طبیعی و اشکال انسانی و حیوان بر آن نقاشی شده و رنگ طلائی و زرد و سیز در آنها بکار رفته است در بعضی موارد برای ایجاد تباین و تعارض، رنگ نقره ای نیز بکار رفته است. اسلوب تذهیب و تشعیر کاری که در زمان شاه طهماسب بکار می رفت در قرن دهم و یازدهم ادامه یافت در قرن یازدهم رنگها، شفاف تر شد و تزئینات برگ نخلی و اشکال نباتات در تزئین بکار می رفت.

چند نوع کار و طرز عمل مختلف توسط هنرمندان دوره صفویه بکار گرفته میشد که در زمان تیموری نیز وجود داشت و آنها را می توان تحت عنوان تذهیب کاری، طبقه بندی کرد. یک نوع از آن، کاری است که طرح مانند سایه روشن

هادی و آقا باقر اشارت نمود.

در دوره قاجار به هنر تذهیب اهتمت زیادی داده شد. هنرمندان با الهام از سبک‌های متداول در زمانهای پیشین خود سبکهای نوینی را ابداع نمودند و هنر تذهیب و تشعیر به منتهای درجه اوج و شکوفائی رسید.

سرفصل‌هایی با ظرافت جواهروار و سر لوحه‌های عالی در واقع معرف و مبشر متن کتاب است و خواننده را بسوی خود فراخوانده و شوق و تجسس را در او بر می‌انگیزد و حالت جذبه در او پدید می‌آورد تا احترام و تجلیلی خاص نسبت به کتاب و کتابت حس کنند. از مذهبان بنام دوره قاجار و اخیر می‌توان از لطفعلی شیرازی مذهب – سید ابوالقاسم مذهب

باشی میرزا الحمد مذهب باشی – حاجی میرزا عبدالوهاب مذهب باشی – میرزا بابا نصرالله. امامی اصفهانی – محمدحسن خان. محقق الملک – محمود مذهب باشی – ابوالقاسم موسوی حسینی – شیخ محمد جعفر حائز طهرانی – فتح‌الله شیرازی – آقامیرزا یوسف مذهب – عبد‌العلی خراسانی – محمدحسن مذهب – ابوالقاسم حسینی امامی اصفهانی – میرزا اسماعیل نقاشی‌باشی – میرزا طالب ملقب به مطلوب العالم – محمدحسن شیرازی – میرزا علی درودی – استاد یوسفی – استاد عبدالله باقری و استاد حسین اسلامیان نام برد.
روانشان شاد و یادشان گرامی باد.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رشال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

- ۹- مجله نقش و نگر شماره‌های دوم و چهارم
- ۱۰- سیری در صنایع دستی ایران دکتر عیسی بهنام
- ۱۱- شاهکارهای هنر ایران تأليف آرزو آبها پوپ ترجمه دکتر پرویز نائل ختلری
- ۱۲- شاهکارهای هنر ایران تأليف آرزو آبها پوپ ترجمه دکتر عیسی صدیق
- ۱۳- مکاتب نقاشی در ایران بعد از اسلام ادگار بیشه ترجمه: جلال ستاری
- ۱۴- لغت‌نامه دهخدا علی اکبر دهخدا
- ۱- تاریخ صنایع ایران دکتر جی کریستین و بلن ترجمه عبدالله فربار
- ۲- تاریخ هنر اسلامی کریستین پرایس ترجمه مسعود رجب‌نیا
- ۳- صنایع ایران بعد از اسلام دکتر زکی محمدحسن ترجمه محمدعلی خلیلی ارنست کونل ترجمه هوشگ طاهری
- ۴- هنر اسلامی رمان کریشن ترجمه بهرام فرهادی
- ۵- گلستان هنر فاضی میراحمدمش قمی
- ۶- لغات و اصطلاحات فن کتاب‌سازی به کوشش مایل هروی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
- ۷- کتاب کتابشناسی کتابهای خطی تأليف شادر وان مهدی بیانی
- ۸-