

پیشنهای نقاشی

محمد هادی

مروری بر احوال و آثار نقاشان قرن دوازدهم و
سیزدهم هجری.

اسماعیل جلایر

نگارگر قلندران و درویشان

بی تردید میدان فرصت طلبی‌ها و رقابت‌ها و خودنمایی‌های او را تنگ و محدود می‌سازد و ناچارش می‌کند که گوشه عزلت بگیرد و در خلوت خویش با هنرمنش بماند و روزگار طی کند.

از دگرسوی، با توجه به وسوس و بلندنظری و حساسیتی که در زمینه خلاقیت هنری دارد، کمتر سوژه و موضوعی جلیب توجه نقاش را می‌نماید و دلی آسمیه و بی قرار نقاش را راضی نگاه می‌دارد. چندانکه اغلب از پس مدتها صرف وقت و حوصله و ایثار ذوق، نقشی را نیمه راه رها کرده و سراغ

اسماعیل جلایر، نقاش چیره‌دست عصر ناصری، بی‌گمان با تماعی استعداد و خلاقیت ناب و برترش، در مقام مقایسه با سایر نقاشان پرآوازه و نام آشنای عصر فاجاری، نقاشی گمنام و چه بسا از یاد رفته است. چه تا به امروز سوای چند شرح کوتاه و مختصر در احوالات نقاش، کمتر قلمی به تفصیل درباره این هنرمند به رشتہ تحریر درآمده است. آنهم در شرایطی که نه تنها این نقاش چیره‌دست از نقطه نظر خلاقیت هنری کم و کاستی از نقاشان معاصر خود ندارد، که چه بسا اندیشه عارفانه و ذهن جستجوگر و ویژگی‌های نقاشی‌های او در آثار محدودی که از او به جای مانده، حضور و شخصیت هنرمندی متفسک و عمیق و پرذوق و شیوه‌ای تازه از نگرش به کار نقاشی در این روزگار را آشکار می‌سازد.

تردیدی نیست که گمنامی و مهجوی و گوشه‌گیری جلایر تنها به دلیل بی‌مهری و بی‌اعتتایی این و آن و تصادف روزگار و زمانه نیست. چه بسا این همه دوری از شهرت و آوازه را روحیه درویشانه و قانع و گریزان از جاه و مقام نقاش سبب می‌شود. چه او در شرایط زمانه‌ای به عنوان یک نقاش ماهر و توانمند و باذوق مطرح می‌شود که سایر قبایا و همکاران هنرمندش، سوای دلمشغولی به کار هنر، هر کدام در دستگاه حکومت وقت صاحب موقعیت و منصبی بالا هستند، و تنها، اسماعیل جلایر است که بعد از فراگیری رموز و فنون نقاشی در مدرسه دارالفنون و کسب تجربه و مهارت نزد استادان زبدۀ زمان، دل به کار نقش آفرینی می‌سپارد و سودای جاه و مقام و مال را از سربه در می‌کند. این مهم

محتوای این هنر در عصر قاجار است. اما چرا؟
 نخست آنکه اسماعیل جلایر، هنرمندی
 معتقد و دل سوخته و با ایمان بود. عشقی وافرو
 ارادتی والا و بالا به خاندان طهارت و عصمت و
 بویشه مولای متقيان علی (ع) داشت. ارادتی که
 تجلی آن را می‌توان در نقاشی شمایل مقدس
 مولا علی (ع) دید. او مراتب این ارادت و شیفتگی
 را با نثار خرمی از گل و گیاه در اطراف شمایل
 مقدس حضرتش، در حالیکه دوفرزند دلبند،
 حضرت امام حسین (ع) و امام حسن (ع) رادر
 اطراف دارند، مشاهده کرد. جلایر کوشیده است
 تا مگر با تصویری خیالی از بهشت و یاری جستن
 از زیبایی های طبیعت، جایگاه معنوی و مراتب
 حقانیت امامان بزرگوار را در بعد و نقشی روحانی
 جاودانه سازد.

اسماعیل جلایر با مدد از چنین ارادت و
 اخلاصی است، که روسوی کشیدن چهره
 قلندران و درویشان و عاشقان و سالکان می‌نهد.
 با این شیوه و نگرش گذشته از آشکاری شخصیت
 و تفکر خاص خود، در کار نقاشی، مراتب سپاس
 و دلبستگی خود را به اندیشه و روح انسانهای
 دوستدار معنویت و اخلاص نشان می‌دهد.

جلایر، با چنین کشش و میل و ذوقی است
 که به عنوان نقاشی، روایتگر دنیابی خالی از ریا و
 تزویر، عالمی سراسر پاکی و خلوص و زیبایی
 می‌شود. نقاش می‌کوشد تا به یاری نقش ورنگ،
 جهانی عاری از پلیدی ها و بدی ها را آشکار
 سازد. هر چه هست گویی که ستایش از گل
 است و صفا و یکرزنگی.

نمونه مشخص این گونه تفکر و نگرش نقاش

موضوع یا نقش دیگری می‌رفت. بنا به گفته و
 یادداشت معاصرانش، چون بعد از اتمام اثری که
 آفریده بود، آنرا به دلخواه نمی‌یافت، بی‌هیچ
 تردید و دودلی، پاره‌پاره اش می‌کرد و دور
 می‌ریخت.

در مجموع، این خصوصیات و ویژگی های
 روحی و احساسی هنرمند، مانع از افزونی آثار و
 یادگارهای او شده و چه بسا که وی را نقاشی
 کم کار و پرسوس معرفی می‌نماید. با این همه،
 تردیدی نیست که جلایر پرذوق و توائمند در کار
 هنر، حضورش، همراه با نگرشی نوین به نقاشی و

بندگی و اطاعت پروردگار را دریافت در سر پنجه پرهنر نقاش تصویر شده. در مقابل حضرت اسماعیل، حضورش سراسر معمومیت و صداقت است. و سرانجام نقش عارفانه فرشتگان که هر کدام با حالتی از بیسم و امید، شور و وجد، به انتظار انجام فرمان الهی از سوی ابراهیم به سر می‌برند.

اینگونه رابطه‌ها و معنویات کارهای جلایر، او را در ردیف چهره‌های نام آور و مبتکر نقاشان عصر قاجار به ثبت رسانده است.

اسماعیل جلایر به سهم خویش شیوه پرداز را در نقاشی ایرانی، آبرو و اعتباری دیگرگونه بخشید. این شیوه گرچه قبل از او در کار بسیاری از نقاشان دیده می‌شود، اما چه کسی است که نداند، پردازهای جلایر حال و هوای دگر و لطف دگری دارد. او آنچنان ماهرانه نقطه‌های ریز و نادیده را بر تن بوم و کاغذ نشاند که کمتر بیننده‌ای، در نگاه نخستین و یا که بی کنجکاوی و مدد ذره بین بتواند دلایل سایه روشن‌های دقیق و ماهرانه نقاش را در کار برد شیوه پرداز بداند و به راز زنده بودن چهره‌ها و حالات آدمهای نقاشی او راه یابد.

جای شگفتی است که با این همه راز و رمز و شگرد و توانایی، او باید گرفتار و اسیر چنان وسوسه و بدگمانی و تردیدی باشد که به روایتی تنها چشمی که کارهایش را نپیشندید چشم خود نقاش بود. این مهم برخلاف آنچه قضاوت شده، ناشی از بیماری و سوساس گونه نقاش نبوده است، بل طغیان روح و عصیان اندیشه نقاش را نشان می‌دهد؛ او گویی که عمری بدنیال یافتن معنای

را می‌توان در تابلوی، رنگ و روغن شبیه درویش نورعلیشاه دید. در این نقاشی آنچه چشم نواز است و جاذب، جهان پیرامون نقش درویش است که گویی تنها در عرصه خیال پردازه نقاش، حقیقت وجودی اش آشکار شده است. شاخه‌های پرگل درختان، پرواز پرندگان و حضور آرام و تنہای درویش.

با تمامی قدرت و مهارت نقاش، در به عاریت گرفتن نقش‌های زیبای طبیعت و چیره‌دستی در نمایاندن عمق و درون آدمهای تابلوهایش، جلایر چندان رغبت و میلی به کار برد رنگ و انتخاب رنگهای متعدد ندارد. چه بسیار نادر است آثاری از او که میل و گرایش به استفاده از رنگ را بتوان در آنها جستجو کرد.

اسماعیل جلایر در عصر و زمانه خود پیشگام و شاید هم بانی شیوه‌ای از سیاه قلم در نقاشی می‌گردد که در محدوده دو رنگ سیاه و سفید و یا رنگهای تیره جلوه‌ای خاص به نقاشی‌های او بخشیده است. شاید بدین دلیل باشد که نقاش حتی در آثار رنگ و روغن خود تمایل و گرایش به ادامه شیوه سیاه قلم را افزیاد نبرده است. آنچه برای او مهم است، انتقال احساس و تفکر درونی اوست، او نمی‌خواهد این احساس و اندیشه در دنیای پرزرق و برق رنگها گم شود. بطور مثال در تابلوی رنگ و روغن قربانی کردن اسماعیل، نقاش با عاریت گرفتن آنی کم رنگ و مایه‌ای، می‌خواهد آن لحظه‌ها و دقایق معنوی و پرابهت را به ثبت رساند. حضرت ابراهیم تیغ بر دست، با نگاهی نافذ و صادق، نگاهی که در آن می‌توان به خوبی معنای عشق و

نقاشی را به کار تقلید حروف بکار بست و نه شور
و حال و مهارت هنر خوشنویسان را. تنها سهم و
ارائه ذوق نقاش در این تقلید خطوط، نقاشی های
ظریف و زیبای او لابلای خطوط است که
گذشته از ظرافت بخشیدن به کار، انگیزه ای شده
است و بهانه ای که یادگارهای پیشتری از نقاشی
جلایر بماند.

جلایر آثارش محدود است و پراکنده در
موزه های داخل و خارج و چه بسا که اغلب در
اختیار صاحبان مجموعه های خصوصی. هم بدین
سبب ذکر مشخصات نقاشی های او شاید که
حالی از لطف نباشد.

آثار جلایر که تاکنون از آنها نامی برده شده است
عبارتند از:

— مجلس میهمانی با برداشت از قصه یوسف
و زلیخا، اما نه به تمامی در چهار چوب قصه، چرا
که دخل و تصرفات خیال نقاش در این نقاشی
کاملاً مشخص است. جلایر در این نقاشی دقت
ومهارت خاصی در نمایاندن چهره ها و کاربرد
عوامل تزیینی به خرج داده است. اصل این تابلو
در موزه ویکتوریا آپرت لندن نگاهداری می شود.

— نقاشی از نور علیشاه، با کلاه و لباس
درویشان، نشسته بر تخته پوست. کاخ گلستان با
رقم «رقم العقیر اسماعیل».

— نقاشی رنگ و روغن میرزا حسین خان
سپهسالار بروی اسب با رقم «عمل نقاش
دولت علیه ایران اسماعیل بن المرحوم
حاج زمان خان جلایر».

— نقاشی رنگ و روغن اتابک
امین السلطان.

دیگر در بیان نقش سرگردان بود، همان انگیزه و
خواستی که اورانا گزیر گوش گیر و عزلت نشین
کرد.

با توجه به نمونه کارهای سفارشی نقاش،
که از چهره رجال زمانه کشیده است،
می توان دقیقاً بی میلی و بی هویت شدن بسیکاره
ذوق نقاش را در آنها مشاهده کرد. جایی که
می شود دریافت، وقتی دل جلایر با کار نباشد،
دست او هم به ذوق نمی آید. چه جلایر، تنها
بدان وقت و هنگام حضور متفسک و اندیشمند خود
را آشکار ساخته که بدنبال پاسخگویی به
هیجانات درونش راه افتاده، آنجا اسماعیل جلایر
واقعی را می شود شناخت و بر کار برد هنر و
ذوقش ارج نهاد.

قابل ذکر است که اسماعیل، سوای استعداد
ومایه درخشنانی که در کار نقاشی رنگ و روغن
و آبرنگ داشت، گاه به نقاشی ظریف قلمدان نیز
می پرداخت، آنجا هم مهارت و چیره دستی اش
چشمگیر بود.

مهم ترین خصیصه هنری اورا باید میل به
چرخیدن و پرواز کردن و تجربه کردن رشته های
گوناگون هنر نام برد. جلایر نقاش، شیفته
خوشنویسی و خط است و چون استعداد و چه بسا
حاوصله تمرین در کار خط را ندارد، دل خوش
می کند به نقاشی و تقلید از خطوط نام آوران خط
دیار خود. با توجه به آثاری که از نمونه های
خط-نقاشی او به یادگار مانده لطافت و ظرافت
ذوق و هنر او آشکار می شود. با این همه صلاح
نیست که جلایر را به عنوان خوشنویس مطرح
کرد. چه همانگونه که یاد شد، او مایه و ذوق

علیشاو. نورعلیشاو و مشتاق کرمانی.
لازم به تذکر است، که سوای آثار بیاد شده،
که در یکی دو نوشترار کوتاه در شرح احوال
اسماعیل جلایر بدانها اشارتی رفته است،
نقاشی های دیگری از نقاش وجود دارد که هنوز
ناشناخته مانده و چه بسا که جز صاحبان این
نقاشی ها، دیگران از وجود آنها بی اطلاع باشند.
هم بدین دلیل جا دارد، به پاس ارج نهادن بر
هنر این نقاش توانمند و ماهر، که سهم پرقدرو
ارزش هنریش تا به امروز ناشناخته مانده،
علاقمدنان و دوستداران و احتمالاً دارندگان آثار
جلایر، با معرفی و ذکر آثار ناشناخته اش، ادای
دینی کنند در شناساندن ارزش های این هنرمند
چیره دست به دوستداران و شیفتگان نقاشی او.

— قلمدان رقم دار کار اسماعیل جلایر. سال
۵۱۲۹۶.
— نقاشی شبیه غلام رضا خان ندیم باشی.
— نقاشی شمایل مقدس امیر المؤمنین
علی(ع) و حسنین و ابوذر غفاری. سیاه قلم
(نقطه پرداز).

— شبیه سیاه قلم (نقطه پرداز) باباطاهر
عریان.

— صورت سیاه قلم میرزا هدایت وزیر دفتر
(وزیر دارایی ناصر الدین شاه).
— سیاه قلم (نقطه پرداز) یک نفر کلاهدوز با
دستگاه کلاه مالی.

— تابلو زنگ و روغن مجلس عیش
ماشالله بیگ.

— تصویر سیاه قلم (نقطه پرداز) شیخ
شمس الدین تبریزی — سلطان بايزيد. سید معصوم