

جامع التواریخ: ۷۱۴ هـ.

مینیاتور ایران، میراث گرانقدر و پر ارزش ملته است، که در عرصه هنرنگارگری پر پیشینه و بارش، در برخوردار با این شیوه نگارگری که نخست ره آورد هنری قومی بیگانه است، آنچنان تأثیر پذیری مثبت و پر باری را می پذیرد و چندان خوش می درخشد و خود به شمر می نشیند، که شگفتان از پس مدت زمانی نه چندان دراز، نه تنها نشان و یا نشانه هایی از تقلید و پیروی از اصول مینیاتور چین نمی ماند، بلکه این شیوه از هنرنگارگری در ایران، به همت ذوق و خلاقیت و روانتر، غیرت هنرمندان نگارگر بزرگوار و با ایمان این ملک، به عنوان هنری مستقل و مروج مبانی فرهنگ و اندیشه ایرانی، در راه ثبت و جاودانگی ارزش های ادبیات منظوم و متاوراین دیار، نقشی به سزا و ماندنی ایفا می نماید.

پیغمبرهای تک‌سی

مروری در مکاتب مینیاتور ایران (۱)

مکتب تبریز

در جمال تو چنان صورت چین حیران

شله

محمد هادی

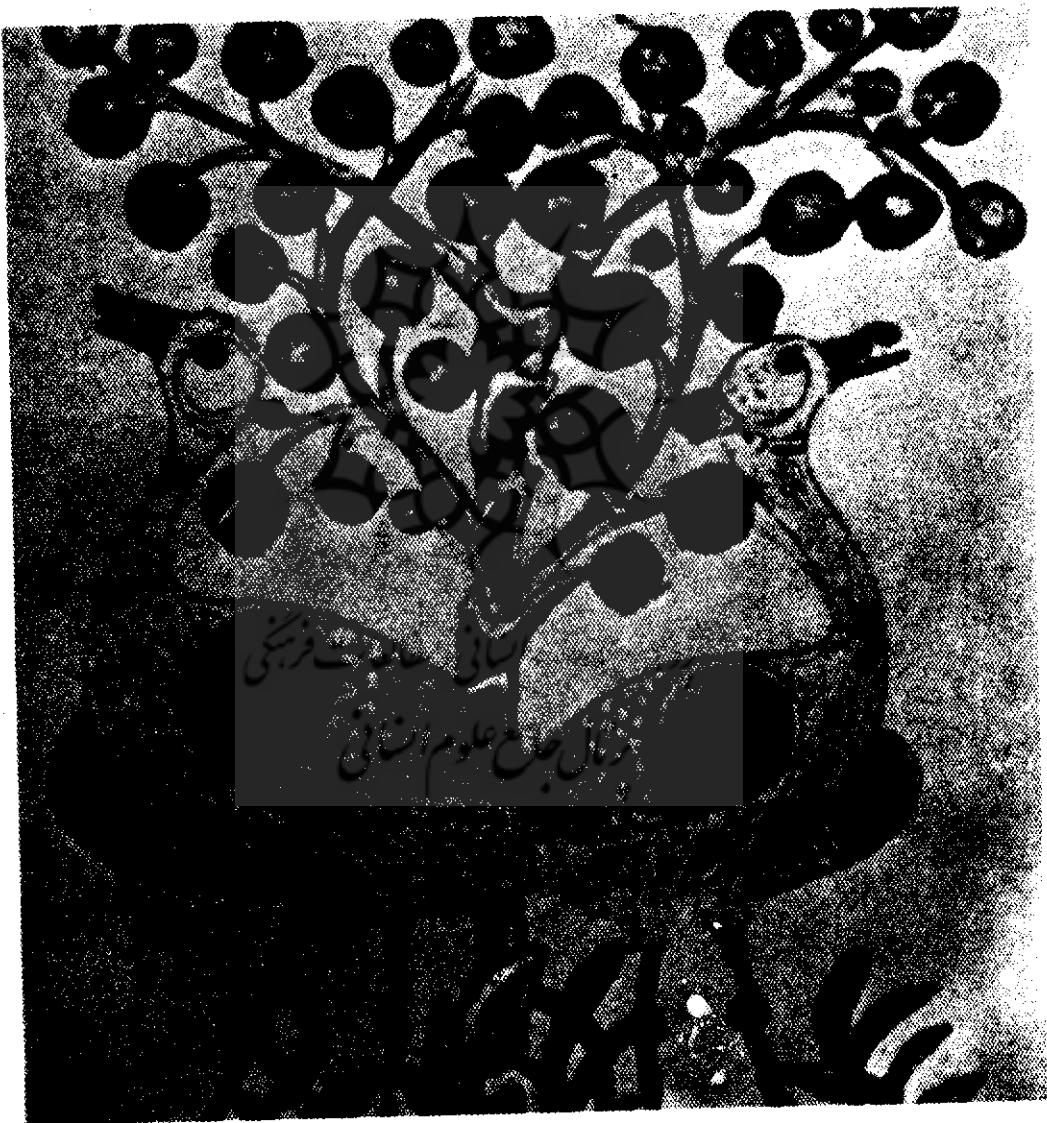
جامع التواریخ: ۵۷۱۴ هـ.

ارزش‌های فرهنگی و هنری ایران به دلیل چیرگی و سلطه فرهنگ و هنر ره آورده قوم فاتح و غالب مغول. قومی که با پورش بی امان و کشتار وحشیانه اش، گذشته از تسخیر سرزمین ایران، بیم از میان بردن و به دیگر عبارت، به خاک سپردن پشتوانه‌های غنی هنر و فرهنگ ایران را در دل هنرمندان باعترفت این سرزمین هشدار داد.

مینیاتور ایران، گذشته از دنیای خیال برانگیزو سراسر رؤیا و وسوسه اش، سوای جنادوی هزار رنگ و پرجذبه و کشش، جدا از روح عرفانی نهفته در جای جای نقش و نگارهای ماهراه و زیبایش، در مقام مقایسه با سایر رشته‌های هنر ایران، هنری است برخاسته و بر تافته از اخلاص و اعتقاد هنرمندان نقاش ایرانی در درک ضرورت مقاومت و ایستادگی در دوران فروپاشی

منافق‌الجیان: ۶۴۸ ه.ق.

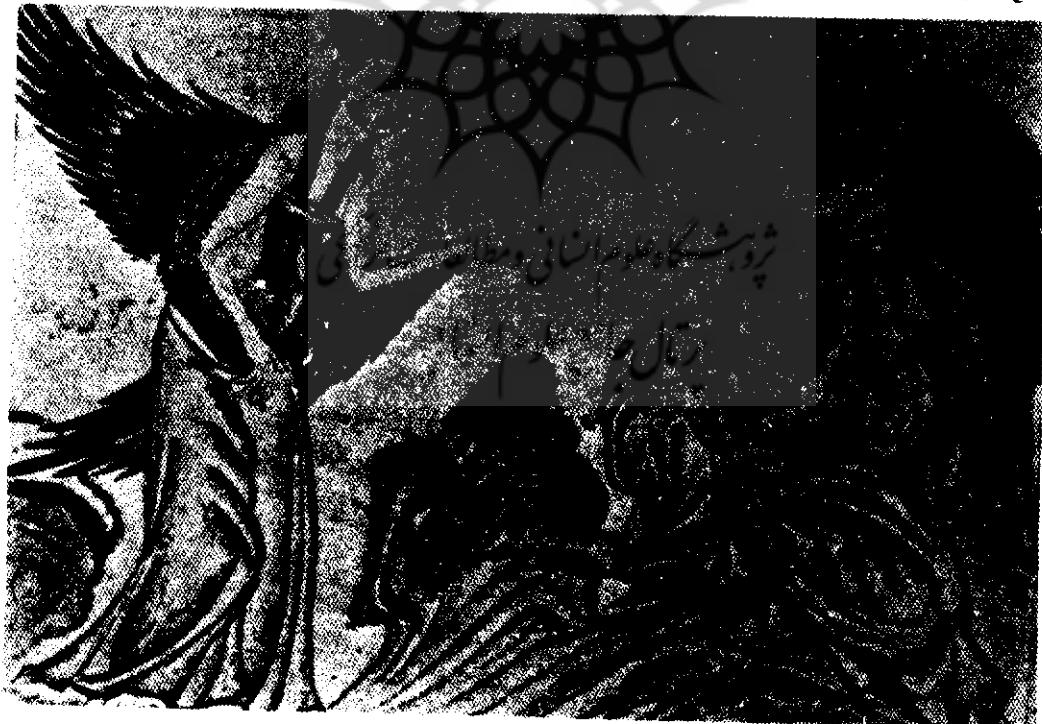
هرمندان و اندیشمندان ایرانی را گرامی داشتند و خود از حامیان جدی و مؤثر نشر و گسترش فرهنگ و هنر ایرانی گردیدند. آنان با تشویق و ترغیب هرمندان و عالمان ایرانی در رشته‌های گوناگون هنر و فرهنگ، به ویژه در زمینه هنرهای تجسمی همانند نگارگری و خط و نیز معماری، چه بسیار که آثار و خاطره‌های شوم دست اندازی‌ها و کشتارهای خود را زدودند و تا حدودی به جیران مافات نشستند.

نگارگران خسته و مجرح و درمانده در اوان حمله مغول‌ها به ایران و تسخیر سرزمین اجدادی‌شان، در زمینه نگارگری و ارث تجربه‌های سودمندی در زمینه‌های گوناگون هنرهای تجسمی و ترئیسی همانند خط و سفالگری و معماری هستند. ظهور و تولد نوابغ هنر خوشنویسی تا اواخر عصر سلجوقی، و تحولات چشمگیر تذهیب و کتابت قرآن مجید و سایر کتب نظم و نثر و مهم‌تر، خلق نقاشی‌هایی بر دیوار، همراه با آشکاری

در چنین شرایط حساس و سرنوشت‌سازی است که نگارگران با کرامت و همت ایرانی، چونان جنگجویانی صاحب قدرت و تجربه، پا به میدان رزمی جاودانه می‌نهند، نخست دستاوردهای هنری قوم فاتح را با هوشمندی مورد اقبال قرار می‌دهند، و با صبوری تمام، تحت پوشش ظاهری این انقیاد و تسلیم هنری، با سلاح ذوق و ایمان و خلاقیت خویش زمانی بعد، به جبران همه ناکامی‌ها و تلخی‌ها و به دیگر تبعیر، شکست و تسلیم می‌نشینند و حیرت برانگیزتر آنکه با مدد از چنین جنبش و حرکتی است، که به جای تقلید و تسلیم، آغازگران گشایش فصل نوینی از تحول نگارگری ایران می‌گردند و سهمی به سزا درباروری هنر و فرهنگ ایران را از آن خود می‌سازند.

تردیدی نیست که فاتحان زردپوست مغول، بر خلاف انتظار به تبعیت از حضور هرمندانه و سراسر ذوق هرمندان و متفکران ایرانی، از پس مدت زمانی، مقدم

جامع التواریخ: ۷۱۴. ق.

دیوان خواجه‌جی کرمانی ۵۷۹۹ - ق.

مبانی هنر و دانش ایران را بر دوش خود احساس می کند، زمینه های ایجاد مرکزی علمی، فرهنگی، هنری را در نزدیکی تبریز مهیا می سازد. با بر پایی این مجتمع عده هنر و فرهنگ در تبریز، بسیاری از هنرمندان و عالمان پژوهشگران جذب این دانشگاه عظیم می گردند. دیر زمانی تئی گزند که آوازه «ربع رسیدی» به چهار گوشه جهان آن روزگار می رسد. شهر تبریز سوی پایگاه علم و فرهنگ گردیدن، خاستگاه تولد مکتبی در زمینه نگارگری (مینیاتور) می گردد که تا سده های بعد با توجه به آثار پرازش و چشمگیری که در پرتو تحولات این مکتب خلق می گردد، بسیاری از هنرمندان ایران و جهان را به سوی این شیوه جذب کرده و رهمنوں خلاقیت های بی شمار می گردد.

نظر به تمایل و گرایش وابستگی سنتی و قومی ایلخانان مغول با فرهنگ سنت و هنر چین، و ارتباط تنگاتنگ سنتی مغول ها و چینی ها، و با شروع برقراری رفت و آمد های مکرر صنعتگران و هنرمندان چین به دربار ایلخانان، مقدمات نگرش موثر و کسب تجربه های مفید هنر چین، به ویژه نقاشی چشم نواز وزیبای مینیاتور چینی نزد هنرمندان و دوستداران هنر در ایران ایجاد می گردد. هر چند که آشنائی و تماس با فرهنگ و هنر چین مربوط به دورانی بسیار کهن تر از سلطه مغول ها بر

صور انسانی و حیوانی و رواج کاشی های منقش با اشکال هندسی و نباتی در تزئین بنایها، زمینه های تجربه و خلاقیت و ابتکار هر چه بیشتر را در تحول هنر ایران ایجاد کرده است. با این همه، حمله مغول ها به ایران، همراه با ویرانی شهرهای پر جمعیت و آبادی همانند، مرو، نیشابور، ری و کاشان، که اغلب مراکز عمرده تجمع هنرمندان و صنعتگران این دوران است، ضایعه ای جبران ناپذیر در رکود و ایستایی هنر و فرهنگ و به ویژه کتابت و نگارگری را سبب می گردد.

دیر زمانی نمی گزند که هنرمندان آواره و تن به هجرت سپرده از گوشه و کنار شهرهای ایران به مقر حکومتی سلاطین ایلخانی مغول، همانند مراغه، تبریز، و سلطانیه و بغداد جلب و جذب می شوند و بار دیگر به دلیل حمایت بی دریغ غازان، خان شیفته دل هنر و فرهنگ و اندیشه ایرانی، مقدمات تولد دوباره و رشد و تعالی هنر و فرهنگ پرمایه ایران در بیشتر زمینه های فرهنگی و هنری، به ویژه خط و نقاشی و معماری مهیا می گردد.

غازان خان که به سال ۶۹۴ هجری فرمانروای مطلق ایران می گردد، با توجه به ترغیب و تشویق و رهمودهای وزیر عالم و دانشمند و هنردوست ایرانی خود، رشید الدین فضل الله، که بار تعهد سنگین احیا و حفظ

دیوان خواجهی کرمانی: ۵۷۹۹، ق.

که چه به حق باید اذعان کرد، که پیشتر از آنکه هنرآفرینی کرده باشد، جنگیده‌اند و رزمیه‌اند، رزم بی‌امانی که سر آخر، سران خیره سر و خونخوار مغلوب را به اطاعت و تسلیم واداشته و سبب می‌گردد که فرهنگ و هنر ایرانی، در برابر یکی از پر پشتوانه‌ترین و کهن‌ترین بانیان هنر و فرهنگ جهانی یعنی «چین» خودنمایی کرده و به رقابت پردازد.

نخستین نشانه‌های این برخورد هنری را شاید که بتوان در تولد نقاشی‌های کتاب «منافع الحیوان» این بختیشیع دانست. این کتاب که در طی سالهای ۶۹۷-۶۹۹ هجری به فرمان غازان خان کتابت و نقاشی می‌گردد، آشکارا حال و روزگار پریشان و در مقابل، عزم جرم نقاشان با ذوق و خلاق ایرانی در پرهیز از تسلیم مبانی حاکم هنر زمان را نمایان می‌سازد.

جمعی بی‌اعتنای به خواست هنر حاکم بر دوران، به پیاده کردن شیوه و الگوی نقاشی سلجوقی پرداخته‌اند، جمعیتی بی‌مناک از سرنوشت خود و یا چشم طمع دوخته

ایران می‌گردد و رابطه فرهنگی و هنری چینی‌ها و ایرانی‌ها، در طول تاریخ به گونه‌ای مستمر ادامه داشته است، اما از یاد نباید برد که تأثیرات متقابل فرهنگ و هنر دوسرزمین، در حد نگرش‌هایی محدود و مسدود بوده است و تنها، در دوران حکومت مغول‌های فاتح است که هنرمندان ایرانی به تبعیت از خواست حاکمان زمان، ناگزیر در راستای سلیقه و گرایش آنان مطالعه و نگاه جدی تری را در رشته‌ها و ابعاد هنر چینی آغاز می‌کنند، و آهسته و آرام، نشانه‌هایی از هنر چین را در نقش و نگارهای خود آشکار می‌سازند. حرکتی که یا می‌باشد به تقلیدی محض و تسلیمی بی‌چون و چرا بیانجامد و یا آگاهانه، زمینه یک تحول اساسی را در تعالی هنر و فرهنگ پرقدمت و پشتوانه ایرانی مهیا سازد.

هم در این دوران برزنخی و حساس است که هنرمندان ایرانی، پیشناز پاسداری از میانی اصیل فرهنگ و به ویژه هنر ایرانی می‌گردند. آنان، آنچنان طریف و هوشمندانه دست به خلاقیت و ابتکار می‌زنند

دیوان خواجهی کرمانی: ۷۹۹، ۵، ق.

به احسان مغول‌ها! نقاشی چینی را الگو قرار داده‌اند و گروهی نیز با پذیرش نشانه‌های از تجربه مینیاتور چین و رعایت شیوه نقاشی ایرانی، با آگاهی و ظرافت تمام، هر دو شیوه را در هم ادغام کرده وسیع و تلاش در نوعی پیوند منطقی دارند. سخنی در این مقال اگر رانده می‌شود، در حقیقت بر محور این نگرش و همگونی و ارتباط تازه می‌چرخد.

در منافع الحیوان آنچه بیش از همه چشم را می‌نوارد، مهارت و دقت تمام نگارگران ایرانی در ترسیم اندام حیوانات و ظرافت بخشیدن به اندام‌ها و پرهیز از غیرواقعی نشان دادن نقش این حیوانات است، حرکتی که بی‌تردید مایه از مهارت و نگاه هنر چینی به این شیوه از کشیدن اندام حیوانی به ویژه در ظرافت بخشیدن به دست و پاهای حیوانات می‌گیرد.

هرمندان ایرانی اما، در این میان گاه با پر کردن زمینه‌های خالی نقاشی‌ها با استفاده از گل و گیاه، و ترئین ماهرانه گوش و کنار و بی انتباشی به نقش ابرها و کوهها، راه خود را از تقلید و تسليم مینیاتور چینی جدا کرده‌اند، حرکتی که گرچه به ظاهر چندان قابل اعتنا و آشکار نیست، اما در مقابل شناخت و مطالعه حساسیت مقاومت هنری این هرمندان، سزاوار تحسین می‌نماید.

از دیگرسوی، نگارگران عارف و مخلص ایران، بی‌اعتنای با واقعیت شوم سلطه و چیرگی قوم فاتح، در پاره‌ای از نقاشی‌ها، اندیشه‌های عرفانی و پرعمق خود را در تجسم دنیای صلح و صفا و یکنگی و نمایش تسليم زورمندان در برابر ضعیفان را با نقاشی حیوانات درنده جنگل و هم‌زیستی مسالمت آمیز پرندگان و چرندگان کنار آنان به کرات نشان داده‌اند. تبلیغ دنیائی خالی از کینه و سلطه و زور و شاید هم مرهم نهادنی بر همه آلام و زخم‌های قوم مصیبت‌زده و سختی کشیده ایرانی که ناگریر به تحمل فاتحی خونخوار چونان مغلان گردیده است.

از نقاشی کتاب منافع الحیوان که بگذریم، کتابت

و نقاشی نسخی از جامع التواریخ که در مجموع به مرور و بررسی تاریخ جهان پرداخته و قسمت عمده‌ای از آن نیز در باره تاریخ مغول هاست به فرمان رشید الدین فضل الله در مجتمع علمی و هنری و فرهنگی ربع رشیدی، میدان گسترده‌ای در یافت تجارب تازه و آشکار ساختن تأثیرات دگرباره‌ای از نقاشی‌های نسخ موجود جوامع التواریخ در پاره‌ای از نقاشی‌های نسخ موجود جوامع التواریخ است که برخورد و مبارزة پنهان و آگاه آشکار دو شیوه قدرتمند نقاشی چین و ایران قابل مطالعه و بررسی می‌شود. نگارگران ایرانی از یک سوی با امانتداری حالات چشم‌ها و صورت‌ها به گونه چینی‌ها و مغلان، موافقت خود را با عوامل نفوذ به ظاهر نقاشی مینیاتور چین آشکار می‌سازند و از دگرسوی با چشم‌پوشی از منطقه‌ای اصلی نقاشی چین همانند پرهیز از اسرار آمیز بودن طبیعت مینیاتور چینی، روی از مبانی این نقاشی بر می‌گردداند.

نگارگران ایرانی می‌کوشند تا مگر با ترسیم خطوطی اثبات و محدود دنیای نقش و نقوش را مسدود سازند و به دیگر تعبیر از خیال و اندیشه‌های غریبه با نقاشی ایرانی بگریزند و با صبوری و متأنیت تمام، حضور اندیشه و ذوق مستقل خود را در برابر جاری شدن سیل بی امان تقلید از مینیاتور چینی به اثبات رسانند.

در نقاشی‌های گوناگون نسخ مختلف جامع التواریخ، اما، هرگز نمی‌توان به منطقی دلخواه و عواملی آشکار در این مقاومت هنری دست یافته، در پاره‌ای از نقاشی‌ها گاه تقلیدها و تأثیرات آنچنان آشکار و غیرقابل انکار می‌نمایاند که می‌توان حدس زد، بعضی از نقاشی‌ها، به ویژه بخش تاریخ مغول‌ها را، نقاشان چینی حاضر در دربار سلاطین مغول رسماً خود بر عهده گرفته و به مورد اجرا در آورده‌اند.

با تمامی این احوال، نقاشی‌های نسخ جامع التواریخ گواه این واقعیت است که اتفاقی در حال رخ دادن است. دستاوردهای مینیاتور چینی، گوئی که خون تازه‌ای در

منابع (حواله: ۷۰۰ ب.ق.)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برتال علم علوم انسانی

جهانی به عنوان هنری ملی و در ردیف مفاخر هنر ایرانی معرفی نماید که می نماید.

روی آوردن نگارگران ایرانی به شاهنامه ارزشمند فردوسی، حکیم و سخنور نامی ایران در این زمان، در شرایط و موقعیتی انجام می پذیرد که حاکمان و فاتحان مغلول، دل به مبانی پرارزش فرهنگ ایرانی بسته و با شیفتگی و رغبتی تمام تمایل خود را به گسترش و بسط

رگهای نقاشی ایرانی جاری ساخته است. آدمهای نقاشی ها رفته پرتحرک به نقش درآمده اند، همان جان مایه ارزشمندی که بی شک مدیون ره آورد مینیاتور چین است، تأثیرات عمده و سزاوار تحسین که می بایست سرانجام به موقیت و تثیت حرکت تازه ای در نگارگری ایران و به کلامی آشناتر و سزاوارتر مینیاتور ایرانی بیانجامد، و هنر مینیاتور ایران را در عرصه هنر

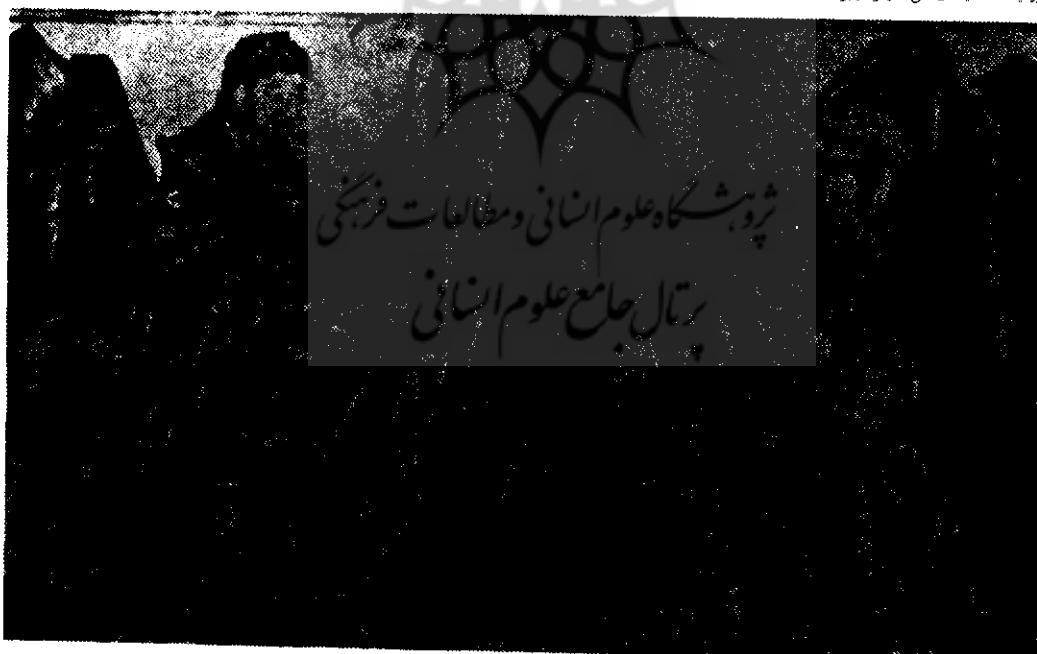
شگفتانه مینیاتورهای این شاهنامه، کاریک یا دوتن نقاش ایرانی نیست، کار، کارِ گروهی هترمند با تجربه و خلاق است که یکدل و هم ذوق، مبانی روبه فراموشی و نسیان سپرده فرهنگ و هنر ایرانی را زنده و جاودان می‌سازند. جانی که دریک مینیاتور حسن می‌شود دخالت و حساسیت و دست بردن دویا سه نقاش را به چشم دید و به باور نشست.

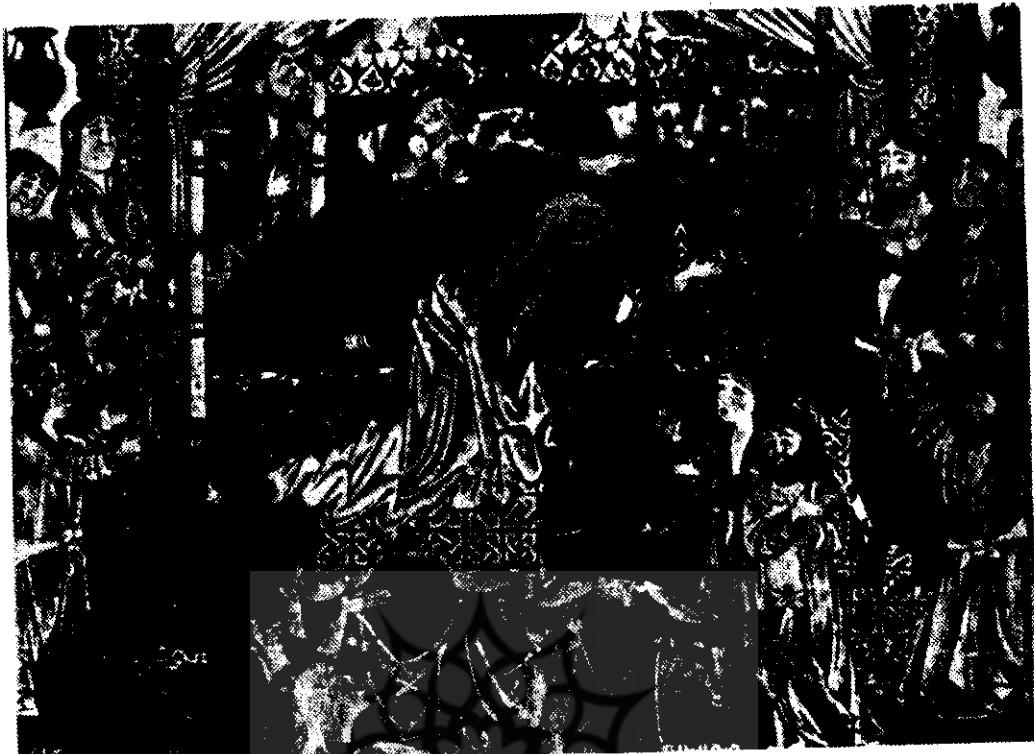
در شاهنامه «دموت» عناصر مینیاتور چینی بی‌رنگ، و گاه بی‌جلوه و جلا به کار برده شده است، در مقابل آنچه شگفت برانگیز است، حضور مستقل ذوق و ابتكار نقاشان ایرانی است در هویت بخشیدن به آدمها و مناظر و مرايا و جاری شدن سیل رنگهای شاد و تند ایرانی بر نقش‌ها، همان رنگهایی که آگاهانه قصد دارد بی‌رنگی و سردی چشم انداز مناظر مینیاتور چینی را به جبران نشیند و خاطره و اعتبار آنرا از اذهان بزداید. ویژگی اصلی شاهنامه «دموت» تنها در ارایه نقش و رنگ محدود نمی‌گردد، آنچه در واقع کار نگارگران

این فرهنگ آشکار ساخته‌اند. نظام حکومتی مغول گرچه در طی سالیان نخست فرمانروائی، به دلیل نآشنائی و غربت با دستمایه‌های فرهنگ و سنت ایرانی چندان گام در راه این مودت و ارتباط نهاده، اما گذشت زمان آرام آرام این نظام را به تسليم و شیفتگی کشانیده است. شهر تبریز بار این تمایل و گرایش را بر عهده دارد، جوانه‌های تازه‌رس مکتب تبریز، در این زمان برگ و بازداده و به گل نشسته‌اند، گلهای همیشه بهار و شاداب، نه تنها در گلستان هنر ایران که روایت در گلستان هنر جهانی.

با غیان این گلستان اندیشه‌های حکیم فردوسی و شاهنامه جاودانه او است. مکتب تبریز با کتابت و نقاشی مجالس شاهنامه‌ای که بعدها، به دلیل نام دارنده آن به شاهنامه «دموت» معروف گردید، به اوج تعالی و درخشش می‌رسد. گوئی که سالها مرارت و صبوری و ایستادگی هترمندان نگارگر ایرانی را این شاهنامه و تصاویر اعجاب برانگیز و پراعتبار آن به جبران می‌نشیند و

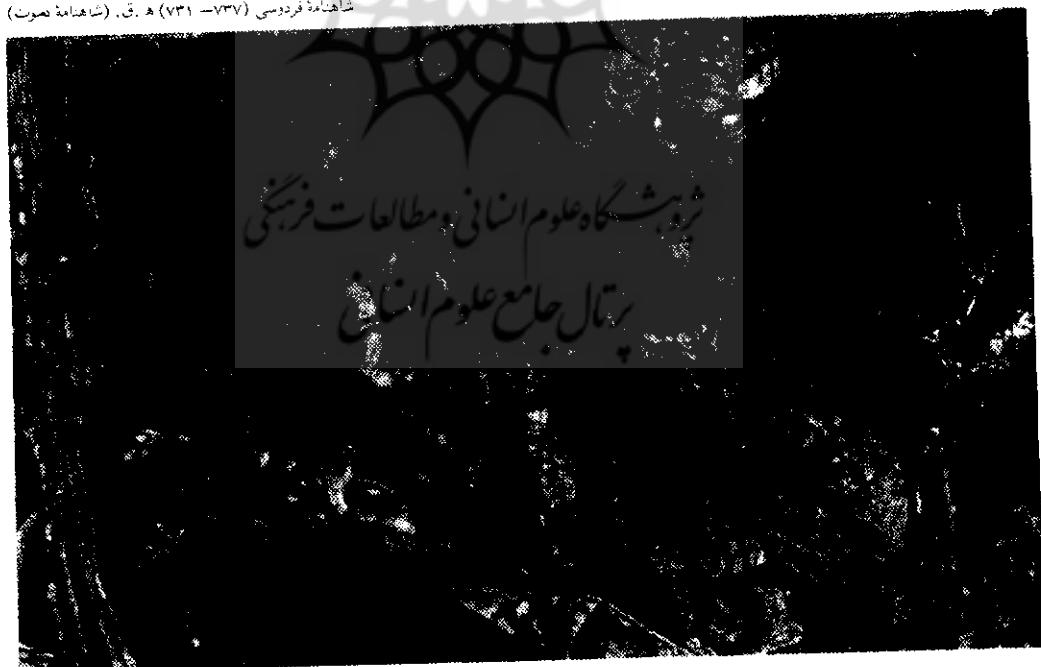
موانیک، کلیساي سن مارکو، ونیز

شاهدۀ فردوسی (۷۳۷-۷۳۱ م.ق. (شاهدۀ صوت)

شاهدۀ فردوسی (۷۳۷-۷۳۱ م.ق. (شاهدۀ صوت)

دیوان خواجهی کرمانی: ۵۷۹۹ ب.ق.

مکتب که در اواخر عهد ایلخانان از رونق افتاده می‌گردد. سوای مینیاتورهای «عجبات المخلوقات قزوینی»، مینیاتورهای پرارزش و ماندگار مکتب تبریز را می‌سایست در دیوان خواجهی کرمانی که در این عصر کتابت و نقاشی می‌گردد جستجو کرد؛ مینیاتورهای کار سلطان جنید نقاش که مهارت و استادی بی‌همانندی در کشیدن نقش‌ها و نشاندن رنگها از خود نشان داده است. جنید، زاده شهر شیراز، مهد هنر و شعر بود. وی به دلیل مهاجرت به بغداد و ماندگاری در آن شهر، به جنید بغدادی معروف گردید. جنید در مینیاتورهای دیوان خواجهی کرمانی، روح عرفان هنر ایرانی را تجلی بخش مکتب تبریز می‌نماید. او با شهامت و ذوق تمام، قرنها تجربه و تعالی معماري و کاشیکاری ایران را یكجا نثار مکتب تبریز می‌نماید و با رعایت نقش جزئیات تزئینی معماری ایرانی، می‌کوشد حال و هوای پرکشش و جاذبی در ارتباط بخشیدن مینیاتورهایش با سایر هنرهای سنتی بیخشد. هم او که یار میرعلی تبریزی کاتب توانای عصر خود است که با خط نستعلیق خوش و پرصلاحیت به سهم خویش با همان ارادت و مهارت مشابه جنید در کتابت دیوان خواجه‌سنگ تمام گذاشته است.

جلوه‌های مینیاتور مکتب تبریز سوای آثار یاد شده، در کتب نظم و نشر دیگری نیز آشکار گردیده که با تأسف در اعصار بعد یا از میان رفته و یا در طول زمان به وسیله مجموعه داران بیگانه و عوامل موزه‌های غربی از ایران بیرون برده شده‌اند. با این همه با توجه به یادگارهای شناسائی شده مینیاتور مکتب تبریز، می‌توان به راحتی میزان مؤثر و پ्रدامنه رشد و تعالی بیکباره نگارگری ایران را به یمن آشناشی با مینیاتور چن در سایه و اقبال ناگزیر حاکمان بیگانه وقت بازشناخت. همان تحونی که در سایر شهرهای ایران، در گردهم آئی دیگر هنرمندان نگارگر این ملک، با رنگ و جلای دگرگونه‌ای رخ می‌نماید و سبب‌ساز ایجاد مکاتب نوینی در تحول و تکامل مینیاتور ایرانی می‌گردد.

هنرمندان در رواج و رونق دوباره شاهنامه حکیم طوس است، آنهم در شرایط سلطه بی‌چون و چرای یک قوم بیگانه.

شاهنامه «دموت» در واقع بغض، سکوت و بند زنگیر اسارت و بردگی هنرمند ایرانی را می‌شکند و باره می‌کند. چه به گواه بسیاری از صاحب‌نظران از پس خلق چنین مینیاتورهای جاودانه و پرارزش است که رد پای مینیاتور چنی نه تنها به عنوان الگوی هنری بیگانه دیده نمی‌شود، بلکه در عرصه تاریخ هنر جهانی، واقعیت تولد مینیاتور ایران به مفهوم هنری مستقل و زنده و جاودان به ثبت می‌رسد. هنری حاصل از یک تأثیر پذیری مثبت و مفید و یک بروخد آگاهانه و چه بسا کامل کننده.

در مکتب تبریز، سوای این شاهنامه، آثاری از مینیاتور شیوه این مکتب در دیگر کتب نظم و نثر به وجود می‌آید، چندانکه کار مصور کردن کتاب کلیه و دمنه تجربه سودمند دیگری در تحکیم مبانی مکتب تبریز است. مینیاتورهایی که گرچه اغلب به تبعیت از شیوه و نگرش شاهنامه «دموت» دنبال شده، اما با اعتبار بخشیدن بیشتر به نقش گل و گیاه و تنوع حکایات و لاجرم تجربه بیشتر نقوش می‌توان رگه‌های روشنی از ادامه ذوق و تلاش هنرمندان نقاش ایرانی را به چشم دید. استفاده از نقوش تزئینی هنر ایران، همانند نقوش هنرمنسی کاشیکاری ایران، اعتبار بخشیدن به حضور معماری ایرانی به عنوان اصلی ترین جان‌مایه کار، گواه گامهای نوین است. تا آنجا که نقش‌های یاد شده، هر کدام حافظ و نگاهدارنده هنرهای می‌شوند که در این عصر یا روبه فراموشی گذاشته‌اند و یا به دلیل رواج فرهنگ و هنر قوم غالب، بیم فراموشی آنها می‌رود.

تبریز در عهد سلطان احمد جلایر (۷۸۴-۸۱۳)، همچنان پارسگین تعالی مینیاتور مکتب تبریز را بر عهده دارد. سلطان احمد جلایر با توجه به علاقه و ارادتش به هنر ایرانی، مانع از افول و رکود شیوه مینیاتور