

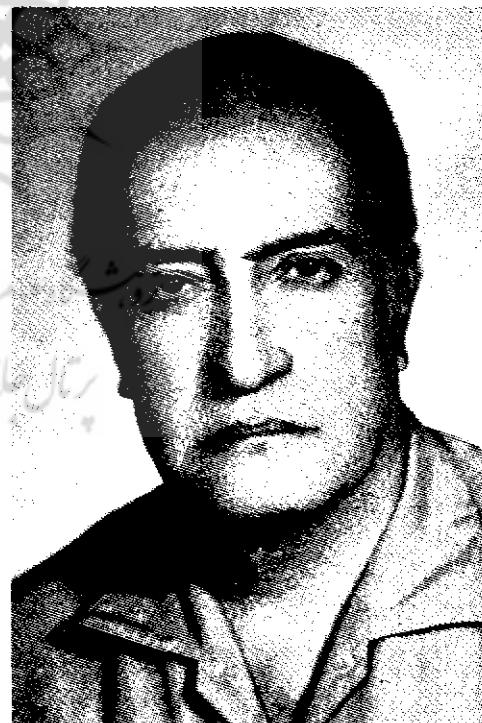
به یاد استاد حسین الطافی

نگارگر مینیاتور و گل و مرغ

سید محمود افتخاری

در بی کران دشت سرسبز هنر ایران، بکارگیری نقش و نگاره‌های ملهم از طبیعت (گل و گیاه، پرنده، جانوران)، در آفرینش‌های هنری قدمتی به درازای تاریخ هنر ما دارد. نه تنها بر پیکر نخستین سفالی‌های دست ساز و منقوش اقوام ایرانی، و یا بر تن سرخ فام و سفیدگونه ظروف مسین و نقره‌ای، بلکه بر سینه سنگ و چوب و بر تار و پود فرش و دستبافهای این دیار و هر آنچه جایی برای آفرینش نقشی داشته، حضور گل و سبل‌های گیاهی اشارتی است به راز دل سپردگی هنرمندان دیار ما به جلوه‌های ناب هستی.

گل تجلی عرفان ایرانی و توصیفی است تمثیل وار از خالق زیبایی، گل و مرغ همواره الهام‌بخش ذهن پاک هنرمند در ترسیم عمق دلیستگی او به لطیف‌ترین احساسات زیباشناصانه بوده است. با این توصیف نقوش گیاهی از نخستین طرحهایی هستند که انسان دوستدار زیبایی، از هزاران سال قبل برای بیان تفکر و اندیشه

در تاریخ هنر ایران شهرت و اعتبار خاص بخشدید. آثار گل و مرغ دوران زندیه حاکمی از مهارت و چیره‌دستی و ذوق‌آزمایی هنرمندان این رشته در آن عصر محسوب می‌شود. جای آن دارد که این حرکت چشمگیر و پرمتعانی هنرمندان بیشتر مورد ارزیابی هنرشناسان قرار گیرد.

در زمان قاجاریه نیز همواره گل و پرنده به عنوان نقش جذاب و دل‌انگیز در ساخت و ساز مناظر و فضاهای نقاشی جایگاه و اعتبار زیباشناسانه خود را حفظ نمود و استادان هنرهای مختلف، سرانگشتان کارآمد و ورزیده خود را در نوآوری و تنوع طرحها بکار گرفتند. این بار در آسمان خیال هنرمندان پرنده‌های پرنفس و نگار، بر فراز شاخه‌های تاک و خوش‌های انگور به پرواز در آمدند.

در هنر نگارگری معاصر نیز، ذوق و شوق هنرآفرینان عاشق، مناظر بدیع و پرده‌های رنگارانگ و دلشیں از نقش گل و پرنده بر بوم‌های نقاشی پدید آورد. نقشگران چیره‌دست این ایام بار دیگر طبیعت ناب و جلوه‌های زیبای هستی را در رنگهای شاداب و پر طراوت بر رخسار نازک و لطیف گلبرگ‌ها نشاندند. بر تن حریرگونه گل و پرنده‌ها، بی‌تردید «نقش گل و پرنده» نشان از صداقت و صفاتی باطن هنرمندان داشت و دارد.

«استاد حسین الطافی»

زنده‌باد حسین الطافی از تبار آن استادان عارف دل و عاشق هنری است که چون پژوهندهای شیدا از شاخصاری به شاخصار دیگر به پرواز درآمد تا از نسبم رنگ، نقشی به لطافت شبینم بر رخسار گل بشاند.

استاد حسین الطافی در سال ۱۲۸۵ شمسی در تهران بدنیا آمد. از همان کودکی حس غریبی از زیبائی‌شناسی روح و اندیشه او را به جولان در میدان

خوبیش به ترسیم آنها گرایش نشان داده. گستره وسیع کاربرد این گونه نقش و نگاره‌ها در تمامی هنرهای تجسمی ایران اسلامی، در سراسر تاریخ هنر این سرزمین طی دوره‌های مختلف تاریخی، حکایتی است شگفت‌آور و به یاد ماندنی. طرحهای گیاهی به باری سرپنجه‌های توانسته و ذوق خلاقی هنرمندان به شکلهای نمادین و استیلیزه شده بسیار زیبا تغییر فرم بافته و انتزاعی ترین نقشهای گیاهی در عرصه هنری ناب و رازگونه و پر از ظرافت طرح و رنگ به نام «تذهیب» متجلی می‌شدند. تذهیب همان هنر کهن و اصیل ایرانی - اسلامی، که دامنه وسعت آن در ابعادی بسیار گسترده پیشرفت نمود. در کتاب آرائی و نقش پردازی کتاب - در نقش قالی و کاشی و سفال - در طرحهای متبت و قلمزنی، در نقش بافته‌ها ... هر آنچه بود و هست، نقش گل و بته است، که باعهای بسی خزان را در هنر ایران پدید آورده. در اواخر عصر صفوی هنگامی که آرام آرام لکمه‌ای تیره ابر در افق روشن و صاف آسمان هنر ایران پدیدار گردید، هنرمندان ایرانی شیوه‌ای سرشار از معرفت و عشق به مبانی هنر و زیبائی و عرفان و ادب هنری را در میدان رزم و رویارویی با فرهنگ مهاجم برجزیده و با گشودن دریچه‌های تازه و وسیع تری به باعهای پُر گل و سنبل و مرغان خوش نقش و رنگ، چشم انداز دل‌انگیز و پر رمز و راز دیگری را در تاریخ هنر گشودند. شاید هم به قصد پاسخی عارفانه و انسانی و لطیف در برابر هجومی سلطه‌جویانه، این گونه بود که هنر گل و مرغ سازی بعنوان «مکتبی مستقل» در عصر زندیه حضور جاودانه یافت و استادان دل عاشق اثیار بسیار ارزشمند و شگفت‌انگیزی در این عرصه پدیدید اوردنند. آنان بوستان هنر ایران را به بهار ازلى و همیشه ماندگار گل و پرنده آذین کردند. تنوع و سیطره گل و بته‌ها و پرنده‌گان با نقش‌بندی و رنگ‌بندی ظریف و پرواز بسیار لطیف و ریز و دقیق دروان زندیه را با «مکتب گل»

پدر که نقاشی را مخالف احکام شرع می‌پندشت،
الطاوی آن چنان دل در گرو نقش هست بسته بود که
استاد بزرگ کمال‌الملک را واسطه قرار داد که بزرگواری
نموده، پدر را بر سر معرفت و آشنا هنر آورد. سرانجام
حسین الطافی پس از پایان تحصیلات متوسطه به

هنرآزمایی ترغیب و تحریک می‌کرد. طبیعت و
زیبائی‌های آن، نخستین آموزگار او در درس عاشقی به
نگارگری بودند. چنانکه الطافی را شیفته نقش‌پردازی و
نقش‌آفرینی ساختند. و استاد اسیر نقش و رنگ، پای
معرفت به وادی بیکران هنر نهاد. علیرغم ممانعت‌های

مقام و مرتبه عالی او در گل و بته و پرنده‌سازی می‌باشد. الطافی انسانی شایسته در اخلاق و حسن سلوک با نزدیکان و دوستان بود. مردمی صاحب اندیشه که سفر را به انگیزه دیدار از طبیعت و مناظر زیبایش، عاشقانه دوست می‌داشت. هنرمندی بر ادعا و صادق، گریزان از توصیف و تشویق دیگران، بی‌نیاز از نام و آوازه که در خلوت خوبیش نقش آفرید. نقش ساعهای گل و مرغ، پرده‌های دلنشیں مینیاتور.

سرانجام در سال ۱۳۵۸ استاد حسین الطافی نگارگر نقش‌آفرین آن‌همه نقش و نگار، از پس بیماری قلبی، جان به نقش‌آفرین هستی تسلیم کرد. باد و نامش همیشه ماندگار باد.

مکتب استاد حسین بهزاد نقاش نام‌آور شناخت و به تعلیم نقاشی نشست. پس از چند ماهی الطافی با بینشی عمیق‌تر سر از مدرسه صنایع قدیمی در آورد و راه به هنرستان عالی هنرهای ایرانی پیدا کرد. در کنار یارانی چون استاد علی کریمی - زاویه - مقیمی، محض استادان زیبدۀ عصر خود را درک و از رمز و راز کار توش و توان راه بی‌پایان هنر برگرفت، تا بتواند نقش هرآنچه زیبایی در طبیعت است را ببر بوم بشناسد. دلستگی استاد به طبیعت تا بدان میزان بود که الطافی را بر آن دارد تا قلم را در دشت پرگل و پرنده و بند به چرخش درآورد و تومن خیال را در پیچ و ناب نقش گل و مرغ سردهد. به سبب همین کار و تلاش عاشقانه، استاد هنرمندی صاحب عیار در ساخت و ساز گل و پرنده گردید و حکایت قلم توانا با رنگهای پخته او بر سر زبانها افتاد. الطافی در سال ۱۳۱۹ با درجه لیسانس دوره هنرهای زیبا را به پایان رسانید و از آن پس با پشتکاری وصفناپذیر به هنرمندی در عرصه مینیاتور و گل و پرنده مشغول شد.

استاد الطافی در کار آموختن هنرش به طالبان، سری پرشور داشت. به همین انگیزه و به سبب تبحیرش در تعلیم، کار آموزش دادن نگارگری را در هنرستان‌های عالی تهران آغاز نمود. الطافی در طول دوران نقش‌آفرینی خود مینیاتورهای بسیار زیبا و ظریف و ارزشمند به یادگار گذاشت که بخشی از آنها هم اکنون در موزه هنرهای ملی نگهداری می‌شود. الطافی در آفرینش آثار، گاه و بیگاه به یاد هنرمندان بزرگ عهد صفوی به نمونه سازی از شاعرکارهای آنان می‌پرداخت. مینیاتورهایی که به سبک صفوی در این مسیر آفریده، هم سنگ با اصل آنها از جیث طرح - رنگ و فضاسازی است. تسلط و چیره‌گی فوق العاده الطافی در نقاشی «گل و مرغ» از او استادی صاحب نام در این رشته ساخته است. آثار او در زمینه گل و پرنده نشانگر

دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی