

نصرت اللہ یوسفی

فریدون نیماei
موزه‌دار موزه هنرهای ملی

وانگیزهای درونی است که سبب می‌شود ما بشرح زندگی و خصوصیات هنری هنرمندان وطن خویش اهتمام ورزیم و راز پیشرفت و عاملی که باعث خلق اینگونه آثار است جستجو کنیم . از این‌رو ما در این شماره بشرح زندگی یکی از گرامی‌ترین استادان معاصر تذهیب یعنی آقای نصرت‌الله یوسفی می‌پردازیم . نصرت‌الله یوسفی در سال ۱۲۹۱ شمسی در تهران متولد گردید . پدرش از اهالی کاشان بود ، گرچه شاعر نبود ولی بهادیبات کهن و اشعار سعدی و حافظ بخصوص بهمنوی مولانا سخت عشق می‌ورزید و دوست داشت آن اشعار با آوازی خوش خوانده شود ، زیرا معتقد بود که تأثیرش دوچندان جلوه می‌دهد . ولی برای دست‌یابی باین امر کسی را بهتر از فرزند خود سراغ نداشت .

نصرت‌الله زمانی که هنوز ۹ بهار از سنتش نمی‌گذشت ، آن اشعار منتظر برآمد و دلنشیں ولحنی خوش می‌خواند و پدرش گوش میدارد ولذت می‌برد . وقتیکه ۱۲ ساله بود چشمان کوچک و دقیقش با صفحات مصور کتب آشنا شده و رفتارهای بدآنها خوگرفت تا جایی که از همه آنها کپی بر میداشت و با گلرگهای زرد و سرخ گل لاله عباسی رنگ میکرد و از اینکار لذت می‌برد ، این همبستگی و هم‌آهنگی خطوط در کتب همیشه نشانه ای از هنرمندی بود . این ایام در خاطرش نقش بسته و بنیان آن بی‌ریزی شده بود ، او در ۱۳ سالگی بقیرینه پردازی و نقش گل و بوته‌دست یافت ، راهنمای او در این شیوه سر لوحه‌های قرآن بود . نقش‌هایی که او انتخاب می‌کرد اغلب ساده و در عین حال متنوع بود ، اودرمواقع فراغت حتی در منزل هم بکارهای ذوقی می‌پرداخت ، مثلاً با نقش گل و بوته روی لبه بخاری

هنر تذهیب دریک پدیده مینیاتوری ، خود معرف بارزی از تجلی یک نظم و هم‌آهنگی روح انسانی است . اصول امطالعه و تعمق در آن هنر خود فلسفه‌ایست مستقل ، که باید حقیقت آنرا در روح پر فتوح نیاکان ما جستجو کرد . اشاعه این هنر از مدتها پیش در ایران دیده شد و دائمآ نصح گرفت تاحدی که در قرن‌نهای نهم و دهم به منتها کمال و حسن رسید . ایرانیان آنروز نه تنها به مینیاتور و خط اهیت قابل می‌شند بلکه از سر لوحه‌هایی که با منتها طرافت با اینکار هنرمندان آن عصر تذهیب می‌شدند لذت می‌برند . آنها برای تذهیب کتابها و رسالات و یا تزیین ساختمانها و مساجد از اینکار و ذوق طراحان بزرگ و معروف آن زمان استفاده می‌کردند . آن گلهایی که بوسیله نقاش استیلیزه شده و شگفتاند و ما به آن گل شاه عباسی لقب داده‌ایم هر گز در روی زمین نشسته‌اند بلکه فقط پدیده‌هایی است پر از روحی ، که سنن تاریخی دارد والهام بخش هنرمندان است ، و هنرمند برای بیان کیفیات درونی خود با آن‌شیوه توسل می‌جوابد . آن گردش خطوط و قرینه پردازی‌ها و نقش گل و بوته‌ها در شیوه‌ی معماری و بنای تاریخی ایران قدیم ، نشانه بارزی از حقیقت هستی و زندگی پر شکوه اجداد ماست . و ماز آن همه ظواهر و شواهد عالی که بانابودی قسمت اعظم آن در اعصار گذشته توانم بوده است باز هم لذت می‌بریم و با حفظ همان تقاضی و خرایبها که از گوش و کنار مملکت پرتوافکن است جسم و جان خود را مملو از غرور و شادی می‌سازیم و باین حقیقت بزرگ واقع می‌شویم که پدران هنرمند ما تا چه اندازه از مشاهده و خلق هنرها بدبیع ، جسم و روح خود را نیرو می‌بخشیده‌اند و چشم جهانیان را خیره ساخته‌اند . این افتخارات

اطافهای منزلش خودرا سرگرم مینمود.

در دوران تحصیلات ابتدایی، فقط به کلاس تقاشی عشق میورزید و بدروس دیگر تقریباً بیاعتنا بود، مع الوصف بعد از گذراندن سالهای ابتدایی برخلاف تمایلات درونی خود درسال اول دورمی متوسطه ثبت نام کرد، ولی سه ماهی نپایید که از ادامه آن انصاف حاصل نمود، او میل داشت که تمام ساعات زندگیش غرق درنقوش زیبا باشد، و تار و پود وجودش را با آن خطوط و نقشی که روی کاغذ میکشید، بیاراید. او در همان سین آن شهامترا داشت در راهی قدم نهد که روحش آنرا می طلبید، همین احسان اورا بنقش زیبای قالی تزیین ساخت. پدرش نیز از استعداد و ذوق فرزندش آگاهی کاملی داشت و چون هیجان و شوق اورا در این رشته از هنر زایدالوصف دید، اوراییکی از دوستانش که سرپرستی یکی از کارگاههای قالی بافی را داشت معرفی کرد.

نصرت الله سعی میکرد بیشتر اوقات خودرا در کارگاه مزبور بگذراند، زیرا تمایل شدیدی به نقشه کشی در خود احسان مینمود، او اینقدر در این راه اصرار ورزید تا سرانجام موفق گردید آن نهالی را که در باطنش پرورش میشد بارور سازد و چند نقشه زیبا و مرغوب برای قالی بوجود آورد. پیاس این لیاقت و کاردانی، یک قالیچه بسیار زیبا از طرف مدیر کارگاه بوی اهداه گردید، این اثر اهدائی که اولین پاداش و مزد هنرمند تلقی میشد، آنچنان در روح حساسی تأثیر نیکوبی بخشید که میتوان آنرا بهترین خاطره هنرمند در آن زمان تلقی کرد. کارگاهی که اودر آن مشغول بود با کار محدودش اورا راضی نمی نمود، او دنبال ابتكارات تازه‌ای میگشت. سرانجام جویندگی، یابندگی است. رضا و فاکاشانی هنرمند معروف در مسیر کار او قرار گرفت. مدت یکسالی که با او کار کرد از تجارت هنری و چکیده‌های ذوق و هنر وی تا آنجا که میتوانست تمتع گرفت، و کارگاه اورا بنحو شایسته‌ای اداره نمود، ولی باید گفت آن شعله فروزانی که دائم در درون او زبانه میکشید، در زیر خاکستر محیط مخفی مانده بود، زیرا اومیخواست بالدوختن تعالیم هنری بیشتر، آن پدیده‌های زیبایی را که در عالم هستی و حقیقت زندگی نهفته است متجلی سازد.

هنرستان عالی هنرهای ایرانی که در آن زمان «صنایع مستظرفه» نام داشت، آخرین مرجع هنری بود که هنرمندرا با تمام وجودش بسوی خود جلب کرد، او در اواخر سال ۱۳۰۷ زمانی که ۱۶ سال بیشتر نداشت برای تکمیل معلومات خود در رشته اختصاصی، تحت نظر علی درودی استاد تذهیب در هنرستان مزبور ثبت نام نمود و تا آنجاییکه میسر بود از تجارت هنری استاد بهره بر گرفت.

نصرت الله یوسفی در سال ۱۳۱۹ در رشته تذهیب

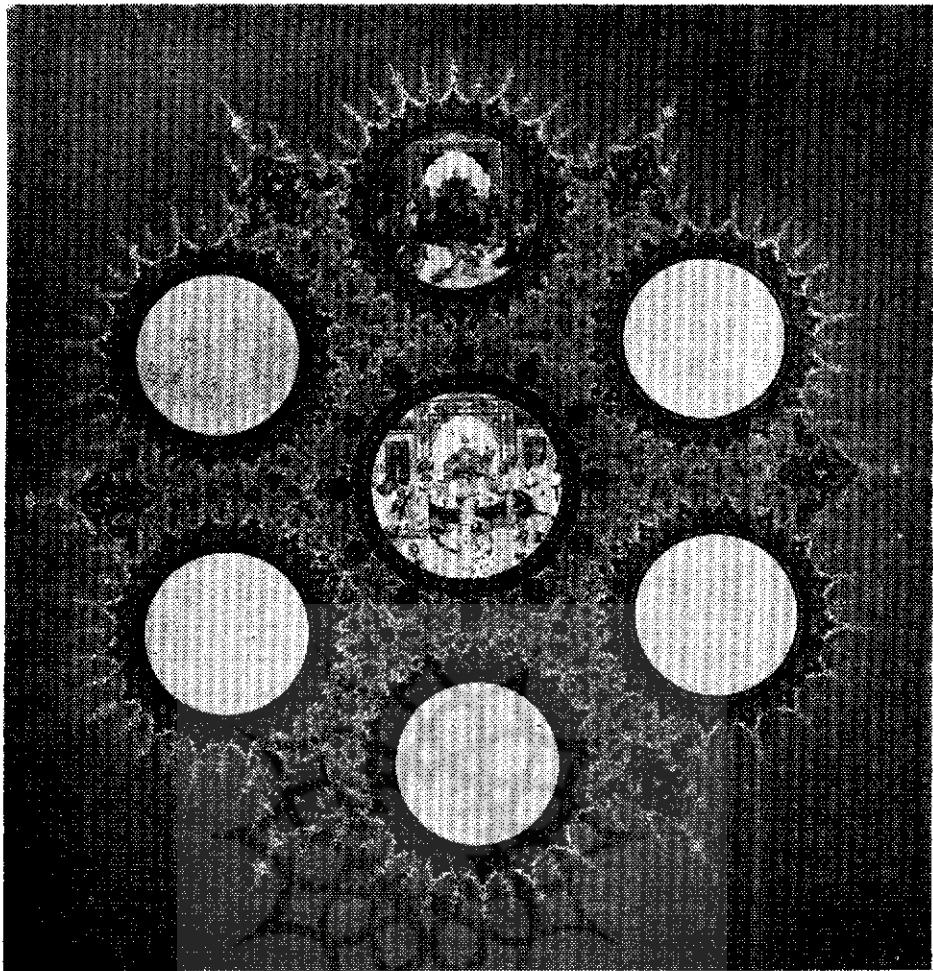
یکی از آثار تذهیب کاری نصرت الله یوسفی

انواع مطالعات فرهنگی

فارغ‌التحصیل ورتیه اول شد، و سپس بدريافت درجه لیسانس هنرهای زیبا نایل آمد، رساله اوعبارت از تذهیب دایر بشکلی بود که هم اکنون در موزه هنرهای ملی در معرض تماشای عموم نهاده شده است. این تذهیب در کمال حسن و زیبائی با قلم سحرآمیز هنرمند جلوه‌گر شده است. یوسفی با بوجود آوردن این اثر مهارت و استادی مسلم خودرا بهبود رسانده است.

آثاری از آقای یوسفی به نمایشگاههای: لیننگراد- لندن- پاریس- دهلی و کابل فرستاده شده . و همچنین در مسابقه‌های هنری که در سال ۱۳۲۸ بین کشورهای آسیائی ترتیب داده شده بود شرکت کرد و مقام اول را حائز گردید.

بدريافت مдал هنر از وزارت فرهنگ و مдал طلا از نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۹۵۸ بروکسل و دیبلم Grand Pria و دیبلم عالی المپیک ۱۹۵۲ از اعیان‌حضرت همایونی مفتخر

تابلوی هفت‌گنبد بهرام - نقوش درون دایره‌ها از آقای زاویه است و تذهیب دور آن از آقای نصرت‌الله یوسفی است

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ومایه استاد برسد. استاد در جواب میگوید که خودش برای احراز بدین مقام ۴۰ سال وقت صرف نموده است. گرچه جواب استاد اورا تاحدی نامید و روحش را دگرگون ساخته بود ولی او آن اراده و درایتر را در خود سراغ داشت که ره چهل ساله را در زمانی بسیار کوتاه با موفقیت کم‌نظیری طی کند و پیروز گردد. نصرت‌الله یوسفی تا حال شاگردان بالاستعدادی پی‌جامعه هنر ایران معرفی کرده است که هر کدام آینده‌ای تابناک و روشی در پیش داردند. نکته تجال اینجاست که یک نمونه بسیار ممتاز از رباءعیات حکیم عمر خیام که حاوی تصاویر صورت‌دار کار استاد حسین بهزاد با سر لوحدها و حواشی بسیار زیباراکه با قلم سحرآمیز نصرت‌الله یوسفی نمودار و تربیین گشته درست اقدام است، تصاویر نظمی این مجموعه فلسفی که بطور کلی متجاوز از ۷۵ قطعه میباشد بروزی چاپ و در دسترس

گردیده است. در ضمن تقدیرنامه‌هایی نیز بوسیله شخصیت‌های معروف داخلی و خارجی دریافت کرده است که همگی در گنجینه خاطرات هنری محفوظ و مصون میباشد. وی در سال ۱۳۱۹ با سمت هنرآموز تذهیب در هنرستان عالی هنرهای ایرانی شروع به خدمت کرد و از سال ۱۳۲۲ خارج از محیط هنری با سمت معاون کارگزینی اداره باربری وزارت راه انجام وظیفه مینمود و از سال ۱۳۲۴ بمدت ۶ سال با سمت دبیر نقاشی در موزه ایران باستان مشغول بوده و از سال ۱۳۲۹ مجدداً در هنرستان پسران و دختران وابسته به هنرهای زیبای کشور بتدریس اشتغال ورزید. و فعلاً نیز استاد تذهیب در هنرستان کمال‌الملک میباشد.

آقای یوسفی در ایام تحصیل روزی از استادش علی درودی سوال میکند که آیا او در چه مدت میتواند به پایه

بکار رفته عبارت است از فیروزه‌ای - طلایی - لا جوردی - مشکی - قرمز - آجری - سبز - قهوه‌ای - سفید و بنفش که بوضوح قابل رویت هستند و سایر رنگها هم با تجانس و فریبندگی خاصی جلوه گر شده‌اند. آن گلهای شاه عباسی با آن رنگها گوناگونش و آن شاخه‌ها و برگها زیبا که با خمیدگی خاص خود طرح اسلامی ختائی را بوجود آورده‌اند همه در زمینه شفاف فیروزه‌ای غوطه‌ور شده، گوئی ستاره گانی هستند که در فضای پهناور کهکشان بزیبایی خود چشمک میزنند.

تذهیب اطراف دوایر باهم، جورند ولی دایره مرکزی طرحی مستقل و مجزا دارد چنانچه در شکل دقیق شویم در تذهیب اطراف دایره مرکزی ابتدا یک حاشیه باریک، بر نگ طلایی دیده میشود و بعد از آن یک حاشیه عریض تر دارای زمینه قهوه‌ای است که با گلهای پنج پر و شاخه‌ای طلایی مزین شده است. حاشیه بعداز آن که با خطوط سفید اسلامی و با گلهای پنج پر آبی رنگ، بزیباترین وجهی نشان داده شده است دارای ۱۲ ترنج میباشد که همه زمینه مشکی دارند و ۱۲ نقش دیگر، بفرم کنیه بازمینه طلایی در فواصل ترنج هادیده میشوند که من حيث المجموع هرینندگان را به تحسین و تکریم وا میدارد، در تذهیب دور دوایر طرفین، هر کدام ۱۶ ترنج دیده میشود که دارای یک فرم هستند و قوش زیبای گل و برگ در زمینه لاجوردی و در فواصل ترنج‌ها گنجانده شده است.

در این تابلو آنطور که در بالا شرح داده شد طرح و تذهیب اطراف دوایر از هنرمند ارجمند نصرت الله یوسفی است که در سال ۱۳۲۰ نقاشی شده ولی نقش صورت دار درون درون دایره (دایره مرکزی - دایره بالایی) از هنرمند عالیقدر محمدعلی زاویه است که شرح زندگی ایشان در شماره‌های پیشین ماهنامه بطبع رسیده است. موضوع، نشان‌دانمجالس بزم، دربار گاه بهرام گور ساسانی است که از لطیفترین و دل‌انگیزترین گنجینه ادبیات فارسی، هفت پیکر نظامی گنجوی الهام‌گرفته شده است و در این تابلو فقط دو صحنه بزم در دو دایره نقاشی شده و بقیه دوایر ناتمام باقی مانده است.

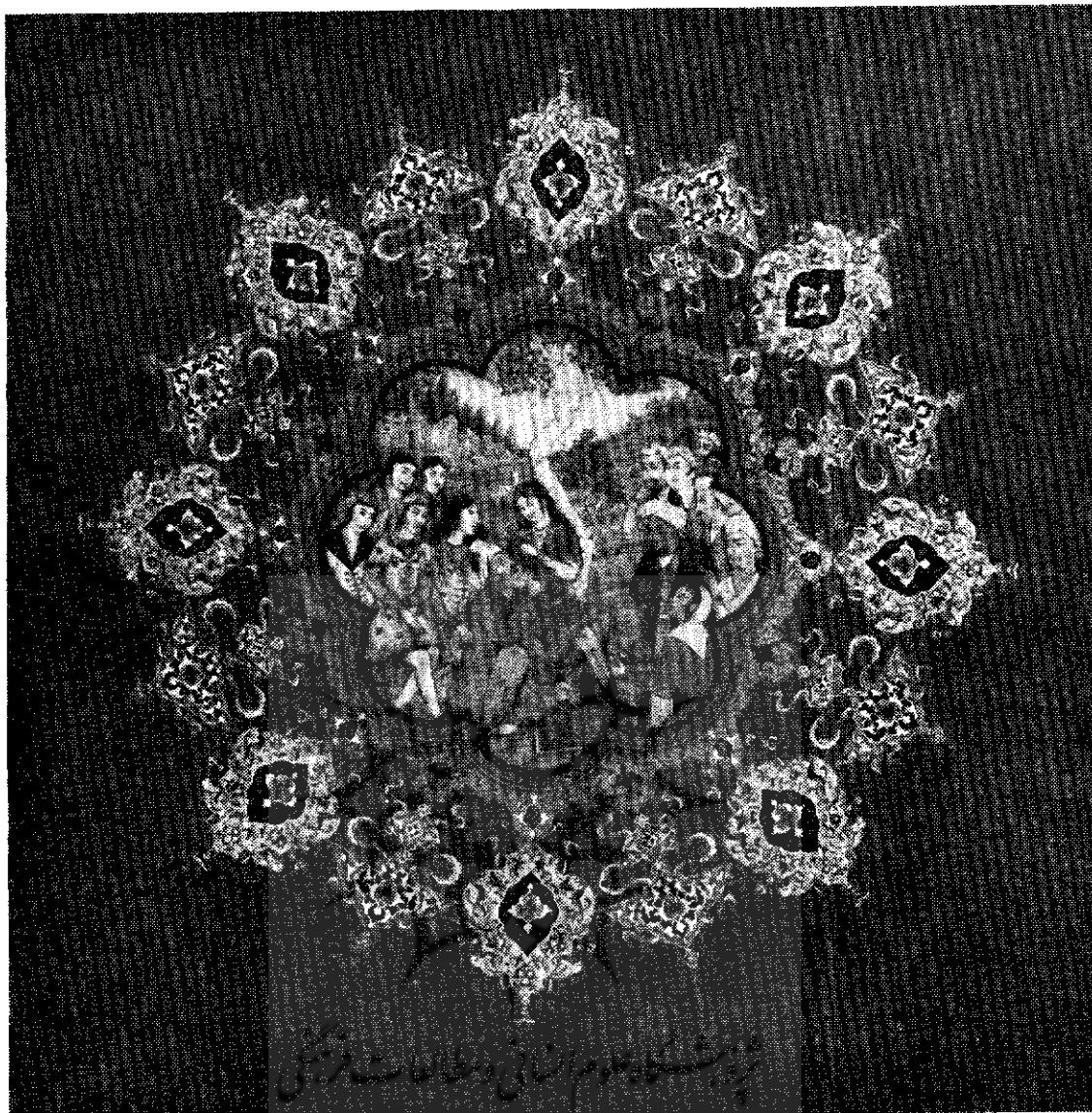
در تذهیب شکل ۳ هنرمند طرح تازه‌ای را به جامعه هنر ایران ارائه داده است، در اینجا نقش‌های هندسی و طرح‌های گل و بوته که به ابتکار هنرمند بستگی نام دارد باهم تلفیق یافته‌اند. این نقش‌ها با اطلاعات دقیق فنی ترسیم شده و قدرت تخیل هنرمند را بزیباترین صورتی پدیدار ساخته است. بنای طرح آن دایره‌ای شکل میباشد که در متن لاجوردی نقش شده و شامل رنگها لاجوردی - طلایی - فیروزه‌ای - قهوه‌ای - قرمز آجری - سبز - به گلی - آبی و بسیاری رنگ‌های دیگر که از ترکیب هم بوجود آمده‌اند.

آنچه را که حاشیه خارجی نام نهاده‌ایم شامل ترنج‌ها و فرم‌هایی است بشکل سرلوحه یا کنیه، که در فواصل ترنج‌ها

عموم علاقمندان قرار خواهد گرفت. اینک میپردازیم به تحلیل نمونه‌هایی چند از کارهای استاد یوسفی که در موزه هنرهای ملی در معرض تماشای مردم نهاده شده است:

باید دانست مهارت و ریزه کاری‌ای که یک هنرمند تذهیب دراغلب طرح‌ها بکار میبرد بسحر و افسون بیشتر همانند است. آن گوشده‌ای از طرح که با چشم غیر مسلح، بنشواری قابل رویت هستند چنانچه در زیر ذرمهین قرار گیرد همان زیبائی و حسن رنگ بدون قلم خوردگی و یا لرزه دست با همان شفافیت رنگ و استقامت خط بوضوح دیده میشود. در تذهیب شکل یک که از لحاظ کار باشد آنرا یکی از شاھکارهای قلمی عصر حاضر دانست همین کیفیت مرغعی شده است. رنگ‌هایی که در صفحه تذهیب بکار رفته بسیار است ولی هرینندگان ابتدا رنگ‌های فیروزه‌ای - لاجوردی - طلایی - قرمز - آبی - به گلی - سبز - آجری و قهوه‌ای را تشخیص خواهد داد. بنای نقش آن برای یک مینیاتور بیضی ساخته شده است و سه قسم متغیر دارد. قسمت اول که ما آنرا حاشیه خارجی میگوئیم دارای دو فرم ترنج یکی فیروزه‌ای است که در زمینه آبی قرار داده شده و از خطوط طلایی اسلامی مزین گشته و دیگری ترنج طلایی است که در متن لاجوردی قرار گرفته و دارای خطوط آبی اسلامی است. مجموع ترنج‌هایی که در این حاشیه و در اطراف دیده میشوند ۲۸ عدد میباشد که بوسیله یک رشته خط سفید موجودار، از هم مجزا شده‌اند. این ترنجها در گوشها با بتکار هنرمند تغییر شکل داده شده است. بعداز حاشیه خارجی حاشیه مرکزی است. در این حاشیه باریک که زمینه طلایی دارد اینقدر زیبایی و کمال نهفته است که هرینندگان باذوقی را ساعتی مجدوب خود می‌نماید، آن نقش‌های مارپیچ بارگاهای به گلی و سبز چه نقش پرشکوهی را نمایانده است و آن گلهای پیچ پرآبی و گلی چقدر زیبا و سحرانگیزند.

قسمت سوم گوشواره‌های است که در چهار طرف محوطه گوش دارای یک ترنج طلایی است که با خطوط اسلامی ترین یافته و نقش مارپیچ‌ها نیز بزیباترین وجهی نقاشی شده است. این تذهیب در سال ۱۳۱۹ توسط هنرمند با تمام رسیده و اندازه اصلی آن ۴۹×۳۹ سانتیمتر میباشد. و دیگر تابلوی هفت گنبد بهرام است که چون گوهری درخشان، در موزه هنرهای ملی پر توافقن شده است. تذهیب اطراف دوایر آن یکی از کارهای جالب هنرمند محسوب میشود. از پژوهشی که دراغلب آثار یوسفی بعمل آمده چنین مستفاد میشود که هنرمند بیش از سایر رنگها به رنگ فیروزه‌ای یا آبی عشق ورزیده و شاید باین کیفیت که او همیشه رنگ آسمان شفاف یا موج تسکین بخش دریاها را بمند طبیعته است. در تابلو شکل ۲ نیز زمینه نقش بطور کلی فیروزه‌ای انتخاب شده، رنگ‌هایی که در صفحه میبور

تذهیب اطراف این تابلو بوسیله نصرت‌الله یوسفی ساخته شده

خورده‌اند. حاشیه مرکزی هم دارای زمینه طلایی (طلای ناب) با طرح اسلامی است. این تذهیب در مدت ۵ ماه در سال ۱۳۲۰ توسط هنرمند ساخته شده است.

۱- این نکته نیز قابل دقت است که دریک اثر مینیاتوری زمینه‌های طلایی را چنانچه در اصل تابلو بنگریم از نظر شیوه رنگ آمیزی بنا بر ابتکار هنرمند تغییر میکند- آن رنگ طلایی که با جلوه خاصی نشان داده شده است «طلای مهره کشیده» نام دارد و آن متن طلایی که شفافیت داشته و کسر بنظر میرسد «طلای خام» میباشد. اصولاً هنرمندان برای درزیز هر کتیبه طلایی دو نقش ماربیجع بفرم چپور است فرار داده شده که بوسیله طرحی بیضی شکل و پر نقش بهم گره

قرار داده شده است. در این تذهیب هر ترنجی، زمینه‌ی فیروزه‌ای دارد که محتوی گل و بوته میباشد و شاخه‌های طلایی آن بطرح اسلامی اژدری مزین گردیده است. قسمت مرکزی هر ترنج دارای زمینه‌های قهوه‌ای است که طرح اسلامی دارد، در حالیکه نقشه‌ای کتیبه‌ای هر کدام دارای زمینه طلایی (طلای مهره کشیده) است^۱ و متن قسمت مرکزی آن قرمز آجری میباشد که بطرح اسلامی اژدری تزیین گشته است.

درزیز هر کتیبه طلایی دو نقش ماربیجع بفرم چپور است فرار داده شده که بوسیله طرحی بیضی شکل و پر نقش بهم گره