

ایران نامه

سال هفدهم شماره ۳ تابستان ۱۳۷۸

هنر قاجار

با همکاری

شاهرخ مسکوب

• پیشگفتار

مقاله ها:

- **شاهرخ مسکوب:** درباره هنر نقاشی قاجار
- **لیلا س. دیبا:** تصویر قدرت و قدرت تصویر
- **آمنه یوسف زاده:** نگاهی به وضع موسیقی در دوره قاجار
- **رضا مقتدر:** عمران و نوسازی در دوران قاجار
- **احمد کریمی حکاک:** ادوارد براون و مسئله اعتبار تاریخی

گذری و نظری:

- **بهمن دادخواه:** نگاهی دیگر به نقاشی قاجار
- **شاهرخ مسکوب:** یادداشت هایی درباره مینیاتور
- **هرموز کی:** بزرگداشت عمر خیام در یونسکو
- **آلن ریشار:** چهارمین کنفرانس اروپائی مطالعات ایرانی

گزیده ها:

- **یوسف اسحاق پور:** تزئین در «مینیاتور ایرانی»
- **محمدعلی فروغی:** کمال الملک
- **یحیی ذکاء:** میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفاری
- **محمدتقی احسانی:** هنر قلمدان سازی در ایران

نقد و بررسی کتاب:

- **کامران تلطف:** گشتی در گوشه های شعر کهن فارسی
- **ولی رضا نصر:** کتاب تازه درباره ایران و خاورمیانه

درباره هنر نقاشی قاجار

شاهرخ مسکوب

سابقه نقاشی قاجار به دوره های پیشتر یعنی به آخرهای صفویه و مخصوصاً دوران زندیه می رسد . در دوره سلسله صفوی و در زمان شاه عباس اول (قرن 16-17 میلادی) رابطه ایران با اروپا توسعه زیادی می یابد . در داخل، ایران از یک دوره ثبات طولانی، حکومت مرکزی با قدرت و رونق اقتصادی برخوردار است. شاه عباس در شمال شرقی دشمنی اُزبک ها را از بین برده و آنها را سرکوب کرده بود. در مغرب ایران هم با ترکان عثمانی به نوعی صلح مسلح رسیده بود که خیال او را از مرزهای غربی کشور آسوده می داشت.

مجموعه این عوامل به دستگاه دولت وقت اجازه می داد که تمام کوشش خود را صرف آبادانی، ساختن کشور و رونق اقتصادی کند . امپراطوری عثمانی در مشرق با ایران و در مغرب با جمهوری ونیز و کشورهای اروپائی برخورد و کشمکش های طولانی داشت . در نتیجه هم به علت های اقتصادی و هم به علت های نظامی (درمقابله با امپراطوری عثمانی) ایران و کشورهای اروپائی علاقمند به توسعه روابط با یکدیگر بودند . مخصوصاً باید یادآوری کرد که در آن موقع کشورهای مثل هلند، پرتغال، انگلستان و . . . به دلایل اقتصادی و فرهنگی شروع به خروج از اروپا، توجه به مشرق و دست اندازی به کشورهای آسیائی کرده بودند .

در قرن 17 روابط ایران با اروپا به حدی رسید که تا آن زمان به کلی برای دوطرف بی سابقه بود . این روابط متنوع، همه جانبه و از جمله هنری و فرهنگی هم بود . در کنار نقاشی سنتی ایران یعنی مینیاتور که در حال شکفتگی و کمال بود، نقاشی دیواری (دیوارنگاره) هم به دربار راه یافت . زندگی پُرشکوه و با تجمل درباری خواستار تزیین قصرهای گوناگونی بود که در اصفهان و قزوین و شهرهای دیگر ساخته می شد . مینیاتور بیشتر در خدمت تزیین کتاب بود و با خصوصیات که داشت به کار آراستن کاخ ها نمی آمد . برای این منظور نقاشی اروپائی سرمشق و نمونه خوبی بود. کاخ چهل ستون تحت تأثیر نقاشی اروپا (رنسانس متأخر) و اکثراً بدست نقاشان همان سرزمین نقاشی شد . صحنه ها، مجالس پذیرائی و بزم شاهانه، ورود سفیران، جنگ، رقص و باده گساری و جز اینها بود .

گذشته از کاخ های شاهي مثل عالي قاپو، هشت بهشت و غيره و خانه هاي بزرگان و اشراف که دیوار ها و سقف آنها با تصویر یا نقش پرندگان و گل و بته تزئین می شد، درهمن دوره کلیساهای جلفا، شهر کوچک ارمني نشین در کنار پایتخت (اصفهان) هم بوسیله نقاشان مسیحي تصویر می شد. طبعاً در اینجا نقش ها معمولاً نمودار صحنه های زندگی مسیح و داستان ها و وقایع کتاب مقدس بود.

در این دوره نقاشان هلندی در اصفهان مدرسه نقاشی دائر کرده بودند و هنر خود و شگردهای آنها به شاگردان ایرانی می آموختند. از طرف دیگر می دانیم که محمد زمان نامی در دوران پادشاهی شاه عباس دوم با تقلید از نقاشان ایتالیایی آثار بدیع و ارزشمندی به وجود آورد . نقاشی این دوره به نوعی تعادل در پیوند میان نقاشی سنتی ایران و نقاشی اروپایی می رسد . استنباط نقاش ایرانی از "فرم" و دید او از عالم خارج با شیوه های تجسمی اروپایی جور می شود . ولی در هر حال ورود شیوه اروپایی و تأثیر آن به اندازه ای است که علی قلی بیک از اهالی ارومیه و معروف ترین نقاش دوره بعد (دوره نادرشاه)، معروف به "فرنگی" است. ظاهراً از آثار او چیزی باقی نمانده، شاید برای اینکه در زمانی بسیار پرآشوب زندگی می کرد، ولی خود شهرت او با معنی و نشان دهنده تصویری است که از هنر او داشتند.

پس از یک دوره نسبتاً طولانی پریشانی سیاسی، نظامی و اجتماعی (اواخر صفویه، دوره افغان ها و افشاریه) در نیمه دوم قرن 18 دستکم برای سی سال در قسمت های بزرگی از ایران ثبات، امنیت و آسایشی پدید می آید: منظور حکومت کریم خان (1164/1189ه) زند و تشویق او از هنرمندان و صنعتکاران و ارباب حرفه هاست .

در زمان او ادبیات، معماری و نقاشی تحول و رونق زیادی پیدا کرد، مخصوصاً در شهر شیراز پایتخت زنده. در این زمان هنر تصویری به غیر از کشیدن تابلو، عبارت بود از نقاشی روی شیشه، قاب آینه، گل و بته روی قلمدان، کاشی و میناکاری و تذهیب .

از میان بزرگ ترین نقاشان این عصر می توان میرزا بابا و محمد صادق را نام برد که آثار آنها بیشتر مربوط به اواخر زنده و اوائل قاجاریه است. در میان آثار بازمانده از میرزا بابا باید از تابلو «هرمزدچهارم» تصویر خیالی پادشاه ساسانی (پیش از اسلام) نام برد. شاه برخلاف شاهان و شاهزادگان زمان نه بر زمین بلکه بر صندلی بزرگ و تخت مانندی نشسته با چکمه و تاجی بکلی متفاوت از تاج پادشاهان زمان نقاش ولی با لباس عصر نقاش، با کمر بند و ترکش و شمشیر مرصع و گردن بند و حمایل جواهر نشان. دو تن از ندیمان درباری پشت سر شاه ایستاده اند و گل بدست دارند . کلاه یکی به شکل تاج و شبیه مال پادشاه است و دیگری دستار به سر دارد. از همین میرزا بابا یک تابلو "طبیعت بی جان" درموزه نگارستان تهران وجود دارد که از نظرقرنیه سازی، دید قراردادی (formel) از طبیعت، رنگ ها و کار بُردگل و بته های تزئینی از نمونه های مُعرف نقاشی آن زمان و آغاز قاجاریه است که بعداً درباره آن صحبت خواهیم کرد. تصویر شاهزاده زند - نقاش ناشناخته- از نظر چهره پردازی، رنگ های چ شم نواز و تزئینی (طیف های مختلف قرمز به اضافه سبز زنگاری) لباس، قبا و شال و دشنه نمونه جالب و تمام عیار نقاشی آخر زنده و دارای تاریخ 1208 هجری (4-1793) است.

در پایان قرن 18 و آغاز قرن 19 باردیگر ایران دوره ای پرآشوب را می گذراند . سلسله زند سقوط می کند و سلسله قاجار جای آنها می گیرد . سال های اول سلسله جدید و پادشاهی مؤسس آن، آغامحمدخان تمام به جنگ و لشکرکشی، سرکوبی مخالفان و ایجاد وحدت کشور می گذرد . از این

گذشته ظاهراً مؤسس سلسله برای امور هنری اشتیاق و ذوقی درخور نمی داشت . نقاشی و زندگی هنری دربار قاجار درحقیقت از دومین پادشاه این خاندان شروع می شود : فتحعلی شاه بیش از سی و پنج سال سلطنت کرد (1213-1249) به جز زمان جنگ های ایران و روس، کشور نسبتاً آرام و بی تلاطم بود. فتحعلی شاه شخصاً بسیار دوستدار تجمل و شکوه بود. خود را، به تقلید از پادشاهان ایران باستان، شاهنشاه می نامید و به عظمت و طمطراق آنها تظاهر می کرد. ظاهراً به تقلید از طاق بستان کرمانشاه و صحنه شکار خسرو پرویز، گفته بود تا نقش شکار او را در چشمه علی (نزدیک تهران)، استان فارس و جاهای دیگر بر سنگ بنگارند. هم چنین سنگ نگاره (relief-bas) دیگری او را با تاج و برتخت و درباریان را با لباس و در حالت رسمی درکنار، ایستاده نشان می دهد. او به ساختن مسجد، کاشیکاری، حجاری و امور ساختمانی دیگر علاقمند بود و مسجدهای بزرگ و از نظر معماری با ارزشی در زمان او ساخته شد که مسجد شاه تهران یکی از آنهاست. در میان مهم ترین کارهای فتحعلی شاه باید از باغ، نقاشی های دیواری و بنای قصر قاجار، که بر سر راه تهران به قلعه قرار داشت، نام برد. این مجموعه که در زمان خود تحسین همه بازدید کنندگان را برمی انگیزت متأسفانه بر اثر بی اعتنائی ناصرالدین شاه متروک و سپس ویران شد.

در زمان فتحعلی شاه، مثل دوران صفوی، نقاشی دیواری در قصرها و خانه های اعیان شهرهای بزرگ مجدداً رواجی گرفت، قصر گلستان، تخت مرمر، باغ نگارستان تهران یا مقر ولیعهد در تبریز از این نمونه ها بود. فتحعلی شاه پسران متعدد داشت و آنها را به حکومت بیشتر ایالات و شهرهای مهم گماشته بود. این شاهزاده ها هم به تقلید از پادشاه و دربار به امور هنری علاقه و دلبستگی نشان می دادند و بر سر جلب هنرمندان و از جمله نقاشان به مقر دولتی و اشرافی خود، با یکدیگر رقابت می کردند. در نتیجه در این عهد نسبت به گذشته، کار و بار اهل این حرفه رونقی پیدا کرده بود.

* * *

نقاشی دوره قاجار را که از اول قرن 19 شروع می شود و تا اوائل قرن بیستم ادامه می یابد، می توان به دو دوره کلی تقسیم کرد. از آغاز تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یعنی تا سال های 1890. در زیر کلیاتی در باره نقاشی دوره اول و بزرگ ترین نمایندگان آن آورده می شود و سپس به دوره بعد می پردازیم:

نقاشی کلاسیک دوره قاجار درباری است. شاید این نخستین نکته ای باشد که در این نقاشی جلب توجه می کند. "بازار" هنر به معنای اخیر وجود ندارد. برخلاف دوره فنودالی اروپا، روحانیت و سازمان های روحانی در ایران مشوق و پرورنده هنر نبودند چون دین اسلام به هنر نقاشی نظر خوشی ندارد. به این ترتیب تنها "خریداری" هنر نقاشی دربار و اشراف دولتی بودند که از هنرمندان، نقاشان، شاعران، موسیقی دانان و . . . نگهداری کرده وسیله کارشان را فراهم و زندگیشان را تأمین می کردند و در عوض نقاش هم برای آنها کار می کرد.

درچنین شرایطی نقاش با زندگی روزمره مردم عادی تماس چندانی ندارد، هرچند خود از میان آنها برخاسته باشد. همین شرایط کمابیش "موضوع" نقاشی را معین می کند. وقتی مشتری نقاشی دربار باشد و نقاش برای دربار کار کند، باید چیزهایی را بکشد که خوشایند یا مورد علاقه دربار است. به همین سبب موضوع تابلوها، تک چهره شاه و شاهزادگان و بزرگان دولتی است. رفاص و نوازنده که مایه سرگرمی درباریان بودند و در یک کلمه مجالس بزم از موضوع های دیگر تابلوهاست. ساختمان

هاي اعياني، باغ ها، قصرهاي سلطنتي توجه نقاش را برمي انگيزد ، يا مثلاً صحنه هاي شكار، بازي چوگان و غيره. . . از ميانه حيوانات بيشتر آنهائي نقاشي شده اند كه با زندگي درباريان و بزرگان مناسبتي دارند مثل اسب، آهو، تازي و شير در صحنه هاي شكار، يا پرندگان تجملّي مثل طوطي . گل، جام، شراب، ميوه كه در زندگي اين خريداران هنر وجود داشت در نقاشي ها هم جائي دارد . تار و دايره، ظروف مرصع و منقوش، كاسه و تنگ و گلدان نيز از اين قبيلند . گاه و بيگاه صحنه هائي از تاريخ يا قصه هاي مذهبي هم نقاشي شده است .

تمام اينها كه گفته شد مشخص كننده گذران قراردادي، محدود و با تجمل و در عين حال سطحي درباري است كه با مسائل و امور معينني از زندگي سر و كار دارد و از ساير جنبه هاي متنوع، متحرك و گوناگون آن بي خبر است و هرگاه از رزم، مملكت داري و سياست فارغ شود تنها مي تواند به امر "لذت"، به بزم بپردازد . نقاشي اين دوره هم داراي چنين خصوصياتي است . يعني كارها معمولاً از نظر محتواي فكري و حسي سطحي است، چشم نواز است و فقط براي تماشا، براي خوشامد بصري خلق شده است . نقاش اهل درد نيست و با تصويرهائي كه ناشي از اندیشه و حسّي عميق باشد، با ديد سودائي و دردمند نقاش، روبرو نيستيم، فقط مي توان نوعي لذت بصري از آنها بدست آورد . ظاهراً نقاش هم بيشتر از اين ادعائي ندارد . او طبق قواعد معين و شناخته شده اي نقاشي مي كند و هنرش به مناسبت شرايطي كه آنرا به وجود آورده ومي پرورد (شرائط دربار) معمولاً محدود و شايد بشود گفت تهيدست است .

با توجه به اين خصوصيات كار نقاشان اين دوره اكثرأً شخصي نيست، قراردادي است . اين طور نيست كه هر چهره اي يا چيزي حالي از آن خود داشته باشد، حالي كه آن را، به هر مناسبت و به هر علت، از صورت ها و چيزهاي ديگر متمايز كند . برعكس همانطور كه گفته شد قواعد "زيبائي شناسي" قراردادي است و طبق "قراري" نوشته اما پذيرفته شده تقريباً همه چشم ها بادامي و كشيده، ابروها پيوسته و پرپشت، صورت ها گرد و سرخ و سفيد و معمولاً "سه چهارم"، لباس ها همه فاخر و بدون كهنگي و پارگي است . صورت بچه ها هم با حالت بزرگ ها ترسيم مي شود و صورت بزرگ ها اكثرأً جدّي و بي تفاوت است . خنده، گريه و يا هيجان در اين آثار ديده نمي شود . قرارداد تا حدي است كه عاشق و معشوق در بوس و كنار هم كلاه بوقوي ترك دار و نيمتاج جواهر نشان مرتب را از سر بر نمي دارند . و تار از دست عاشق پائين گذاشته نمي شود . فقط از دست معشوق كه زير چانه عاشق است مي فهميم كه موضوع از چه قرار است و الاً نشان ديگري براي بي تابي عاشق و معشوق در تابلو وجود ندارد .

درچارچوب محدود آداب (اتيكت) و آيين هاي درباري و در مجموعه تشريفاتي كه تصوير كننده و تصوير شونده در آن بسر مي برند، شخصيت هاي تابلوها همه ايستادن، نشستن، سواري (براسب و در شكار) و در يك كلام حركت و سكوني "بقاعده" دارند . معمولاً با وقار و رسمي ! اين حالت حتي در حرڪات رفاص ها هم حفظ شده . مثلاً زني كه روي خنجر با يكدست بالانس زده طوري مؤدبانه نگاه مي كند كه انگار پيشخدمت دربار دارد نقل و نبات تعارف مي كند . نگاه مادري كه بچه اش را شير مي دهد و شاهزاده اي كه دارد ازدهائي را مي كشد كمابيش يكسانند . شخصيت هاي پرده ها در چهارچوب قواعد محدود هنر نقاشي، با آن صورت هاي يكسان، با وقار ساختگي و نگاه هاي محو، اكثرأً تنها و خسته به نظر مي آيند . شايد اين احساس سي باشد كه بيشتر اين تابلوها در بيننده القاء مي كنند . در زندگي يكنواخت، بيهوده و بي رمق اشرافيت قرن 19 ايران شايد اصيل ترين حالي كه

نقاش و درباریان و دولتیان آن زمان حس می کردند همین ملال مدام و تنهائی بود . این حال (احتمالاً بدون اینکه در نشان دادن آن قصدی وجود داشته باشد) از کارهای ارزشمند آن دوره تراوش می کند .

* * *

درباره فن (تکنیک) نقاشی این دوره نیز می توان نکات زیر را مطرح ساخت . تابلوهای این عصر معمولاً رنگ و روغن است . درنقاشی سنتی و کلاسیک ایران (میناتور) با رنگ و روغن کار نمی شد . این نوع رنگ را ما از نقاشی اروپائی گرفته ایم چون مواد رنگی که سابقاً در میناتور بکار می رفت برای ابعاد کوچک و روی کاغذ مناسب بود نه نقاشی دیواری با ابعاد بزرگ . رنگ ها طبیعی بود نه فرآورده شیمیائی یعنی آنرا از مواد طبیعی می ساختند . آشنائی با کیفیات رنگ به مناسبت آشنائی با هنرها و صنایع مختلف و مهم تر از همه قالی با فی از قدیم در میان صنعتگران و هنرمندان ایران وجود داشت . رنگ ها همانطور که یادآوری شد معمولاً طیف ها و زمینه های قرمز و مخصوصاً قرمز ارغوانی و آخرا، سیاه، سبزه های زنگاری و زمردی و ترکیب های بینابین، مخلوط قرمز و قهوه ای و یشمی و غفائی و بطور کلی رنگ های شمیم زنده و شاداب هستند که برای چشم خوش آیند و لذت بخشند . از رنگ های تلخ مرده و خفه و ملال آور مثلاً کبود چرک یا خاکستری کدر کمتر نشانی می توان یافت .

در هنر ایران از قدیم قرنیه سازی وجود داشت، در معماری، در نقوش ظرف ها و مخصوصاً در قالی بافی آنرا به خوبی می بینیم . در کمپوزسیون تابلوهای دوره قاجار هم قرنیه سازی به شدت مراعات می شود و از اصول آن است . برای توجه بیشتر باید به خود تابلوها مراجعه کرد . در تابلو دختری که روی دشنه بالانس زده حتی موها از دو طرف صورت و گردن، به طور قرنیه به پائین ریخته اند . در تابلوکی شاهزاده ای به متکا تکیه داده و نشسته است . ندیمی پشت محجر پائین تر از کف اطاق ایستاده سر هردو شخصیت تابلو محاذی یکدیگر است ولی فاصله کم ندیم تا کف اطاق با میوه پر شده و فضای خالی میان صورت آن دو هم با منگوله پرده . با این قرنیه سازی در فضای تابلو هماهنگی و توازن کاملی برقرار شده است . شبیه همین است تابلو دیگری از فرش زیر پا تا دو طرف متگائی که برآن نشسته و نقش آن توأم با منظره پشت سر؛ در هر طرف یک ستون، یک درخت و یک رشته کوه برابر . طرح هندسی محجر پشت، نقش های آستین های دست راست و چپ، سردوشی ها، ترصیع شمشیر و کمر بند همه با هم قرینه اند . گل کمر و ملیله نیم تنه شاه تابلو را عمودی از وسط به دو نیم کرده . حتی درخت طرفی که سر تصویر به آن متمایل شده، کمی کوتاه تر و تُنک تر کشیده شده که توازن دو سوی پرده کاملاً محفوظ بماند . شبیه این تقارن شدید را در تابلوهای دیگر هم می بینیم . بهرحال این قرنیه سازی دقیق در ترکیب بندی (کمپوزسیون) تقریباً همه تابلوهای استادان دوره قاجار دیده می شود .

از جمله نوآوری ها نقاشی این دوره پیدایش دورنما سازی (پرسپکتیو) است که پیش از آن در نقاشی کلاسیک ایران (میناتور) وجود نداشت و نتیجه تأثیر نقاشی اروپائی است در هنر تجسمی این دوره . اگر در زمینه پرده ای، دورنمایی وجود داشته باشد معمولاً دارای پرسپکتیو است . گذشته از این، منظره ها تقلید از مناظر قرن 16 و 17 نقاشی اروپاست . طبیعتی که نقاش تصویر می کند، از دید نقاشان اروپائی است، نه از دید خود او و نه طبیعتی که خود در آن بسر می برد و آنرا می شناسد . البته این، امری عمومی نیست . مثلاً باغ هائی که بعضی از استادان بزرگ این عصر مثل محمود خان صبا یا کمال الملک (محمدغفاری) (پیش از سفر فرنگ) تصویر کرده اند به گمان ما نمونه هائی از

صورت خیالی (image) باغ ه ستند دراندیشه وفرهنگ ایران؛ جوهر و چکیده تصویری که ازباغ در خاطره فرهنگي ما وجود داشت .

تأثیر نقاشي اروپائي، بزرگ شدن ابعاد تصويورها و پرده ها و انتقال آنها به ديوار کاخ ها اثر مهم ديگري نیز داشت. مي دانيم که در دوره هاي پيشتر نقاشي ما وابسته به ادبيات بود و زندگي مستقلي نداشت مثل موسيقي کلاسيک که طفيل شعر بود. به علت ممنوعيت هاي مذهبي هنر تجسمي، در دوره اسلامي به طرف تذهيب، جلد سازي، خطاطي، مصور کردن کتاب سوق داده شد . نقش اصلي مينياتورها مصور کردن داستان ها و افسانه هاي ادبيات؛ شاهنامه، خمسه نظامي، کليله و دمنه و غيره بود. در اين دوره نقاشي و پرده سازي از طفيل ادبيات خارج، و براي خود هنري مستقل شد . اين نقاشي تا اندازه اي از موضوع و تا حد بيشتري از تکنیک و "فرم" مينياتور جدا شد. اما نه کاملاً. نقاش هنوز در ترسيم خط ها، در کشيدن گل و بته، طرح روي لباس و خلاصه پرداختن به ريزه کاري، در "قلم گيري" و ظرافت، دست مينياتوريست است . با همان دقت و ظرافت و با همان نازک بيني کار مي کند و گاه در اين مرحله به حد کمال مي رسد .

در اينجا هنر جديد پيوند با هنر تصويري قديم را نمي برد زيرا اين نقاشي هنوز نه در بينش به کمال رسيده است و نه در تکنیک. بنا بر اين بي اطلاعي و گسستن با سنت قطعاً موجب مي شد که نقاشي پايدگه فرهنگي و تاريخي خود را از دست داده به صورت هنر بي ريشه و پا درهوائي درآيد که نه ايراني باشد و نه اروپائي. از برکت پيوند با سنت اين پريشاني هنري اتفاق نيفتاد و نقاشي قاجار در حالي که اسلوب هاي فرنگي را اخذ کرد خصلت ايراني خود را هم از دست نداد .

همان طور که گفته شد نقاشي و هنر تصويري در اين دوره درباري است و درنتيجه در مواردی با هنرهاي درباري ديگر آميخته مي شود يا هنرمند نقاش درعين حال شاعر يا نويسنده دربار هم هست . ابوالحسن غفاري يکي از اين هنرمندان و متعلق به دوران زنديه و طليعه قاجاريه است . او در تابلوهائيش ابوالحسن الغفاري المستوفي امضا مي کرد . از خانواده هنر پرور غفاري است که در قرن هاي 18 و 19 چندين تن از بزرگترين نقاشان ايراني و از جمله صنيع الملک و کمال الملک از آن برخاستند . ابوالحسن غفاري پسر ميرزا معزالدين محمد حکمران کاشان و نطنز در عهد کريم خان است که گذشته از نقاشي، مستوفي دربار و نويسنده کتاب "گلشن مراد" (به نام علي مرادخان زند) يکي از مهم ترين منابع تاريخ قرن 12 هجري ايران است. از جمله کارهاي باقي مانده او اينهاست : دو تصوير از پدرش، تصوير قاضي عبدالمطلب، تصوير جدش قاضي احمد، تصوير کريم خان زند، تصوير جهانشاه قراقوينلو و تصوير خيالي شاه صفي پادشاه صفوي .

هنرمند ديگر ميرزا بابا الحسيني الاصفهاني از استادان دوره فتحعليشاه بود و در زمان محمد شاه، نوه فتحعلي شاه نقاشباشي دربار شد . از تابلوهائي او تعدادي در موزه ايران باستان و کاخ گلستان باقي است و تصويري که از محمد شاه کشيده در کتابخانه ملي ملک است . او بيشتتر آبرنگ و رنگ و روغن کار مي کرد و گل و بوته ساز و شبیهساز (portraïtiste) بود.

يکي ديگر از بزرگ ترين نقاشان دوران محمد شاه ه و اوائل ناصرالدين شاه ابوالحسن غفاري، نقاشباشي (بعدها صنيع الملک) است. او براي تکميل فنّ نقاشي و مطالعه آثار هنرمندان غرب سفري چهار ساله به ايتاليا کرد و در سي و پنج سالگي به ايران برگشت . نخستين مدرسه صنايع مستظرفه ايران را در سال 1858-9 او تأسيس کرد. تصوير مجالس کتاب هزارو يکشب (نسخه خطي

کتابخانه سلطنتی) صف سلام **تالار نظامیه** - ناصرالدین شاه (در جوانی)، خورشید خانم (دختر عموی نقاش) و تصویر فرخ خان امین الدوله از آثار بازمانده اوست .

دوره دوم نقاشی قاجار مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه و بعد از آنست . در نیمه دوم قرن نوزدهم تماس ایران به اروپا روز بروز بیشتر و گسترده تر می شود . از طرف دیگر به علت سیاست استعماری دولت های مغرب زمین و مخصوصاً روس و انگلیس، ایران در گردونه تاریخ جهان می افتد و سرنوشت آن با سیاست کشورهای دیگر آمیخته می شود . مجموعه این عوامل به اضافه تحولات داخلی، دگرگونی های اجتماعی بزرگ و عمیقی ایجاد می کند که در انقلاب مشروطیت آثار آن به شکل انفجار آمیزی آشکار می گردد . توسعه صنعت چاپ- تأسیس دارالفنون (آموزش به شیوه تازه)، ایجاد ارتش مدرن، پیدایش روزنامه، گسترش افکار دموکراتیک، تماس با فرهنگ غرب و ترجمه ادبیات و علوم اروپائی، تحول در نثر و نظم فارسی، پیدایش عکاسی که خود بیش از نقاشی نشانگر زندگی روزانه مردم آن زمان بود و به ویژه اثر این صنعت در هنر نقاشی، همه کمابیش مربوط به همین دوره و مقارن است با پادشاهی طولانی (50 سال) ناصرالدین شاه .

درچنین شرایطی نقاشی رسمی و کلاسیک نیازهای فرهنگی و هنری زمان را برآورده نمی کرد . روز به روز محدودیت هنر درباری آشکار تر و محسوس تر میشد . همانطور که در زمینه سیاست و اجتماع روش های قبلی در تنگنا قرار گرفته بود، هنر هم باید راهی پیدا می کرد و خود را نجات می داد و گرنه در پستوئی که در آن گیر افتاده بود خفه می شد . از طرف دیگر اجتماع ایران هنوز چنان تحولی پیدا نکرده بود که هنر، مستقیماً مخاطبان و خریداران خود را پیدا کند . هنوز ساخت اجتماع ایران دست نخورده باقی مانده و بطور عمده هم چنان دربار و محافل اشرافی خواستار هنر و پشتیبان هنرمندان هستند . این است که در ضمن تحول، هنر تصویری رویهم رفته مثل گذشته وابسته به دربار باقی می ماند منتها کمابیش هم توجهی به زندگی اجتماعی در آن راه می یابد و هم جستجوی شیوه بیان رساتری آغاز می شود .

دوران پنجاه ساله سلطنت ناصرالدین شاه (1264-1313 هجری) نسبتاً دوران امن و آرامی بود و امکان پرداختن به امور هنری و تجمل ذوقی برای درباریان، شاهزادگان و اشراف و ثروتمندان تاحدی وجود داشت . خود شاه هم از ذوق بی بهره نبود یا لاقلاً به داشتن آن و علاقه به هنر تظاهر می کرد . چند طرح و سفرنامه از او باقی مانده است . تحول اجتماع ایران در رابطه با غرب، آرامش نسبی اما طولانی و هنردوستی شاه و به تقلید از او تظاهر درباریان و اشراف به هنر دوستی، مجموعه این عوامل سبب شد که هنر و صنایع ظریف رونق پیدا کند . معماری، حجاری، نقاشی، تذهیب، خوش نویسی، کاشی کاری، گچ بری، خاتم سازی، زرگری و میناکاری جایی تازه گرفت .

دراین زمان صنعت چاپ که پیشتر وارد ایران شده بود، رواج می یافت و همراه با آن lithographie و تکثیرتصویرها و طرح ها به تعداد زیاد امکانپذیر می شد . راه اروپا باز شده بود و دربار و اعیان و اشراف ایران به پیروی از سرمشق های اروپائی خود به سائقه خودنمائی و چشم و هم چشمی به نقاشی علاقه نشان می دادند، به نوعی تجمل هنری احتیاج پیدا کرده بودند که نتیجه عملی آن رونق کار تصویرگران بود . در چنین محیط فرهنگی و اجتماعی و با رقابت شاهزادگان و طبقات ممتاز شهرهائی چون تهران، اصفهان، تبریز یا شیراز در جلب هنرمندان، طبعاً گل و بوته سازی، نقش پرندگان روی قلمدان، قاب آئینه و جلد قرآن و کتاب های خطی رونقی بیش از گذشته گرفت .

ناصرالدین شاه در 1273 هجری مرکزی به نام "مجمع الصنایع" جنب سبزه میدان تهران، نزدیک ارگ سلطنتی تأسیس کرد که نقاشان در آنجا کار میکردند . میرزا بزرگ شیرازی و حاجی میرزا یحیی خان

تقوي از جمله این نقاشان بودند. میرزا بزرگ شبيه ساز، گل و بوته کيش، تذهيب کار و مينياتوريست بود. نقش هاي «هزار و یک شب» که بزرگ ترين کتاب مصور دوران قاجار است به وسيله صنيع الملک غفاري (ابوالحسن ثاني) و سي و چهار شاگرد او در همین مجمع الصنایع کشيده شد.

* * *

در اینجا یادآوری این نکته لازم است که علاوه بر آنچه گفته شد دوشيوه نقاشي ديگر نیز در تمام دوران قاجاربه و مدتي پس از آن وجود داشت. يکي شيوه نقاشي سنتي و کلاسيک ایرانی يعني مينياتور با ويژگي هاي مخصوص به خود و ديگري نقاشي عاميانه يا «خيالي سازي» معروف به «قهوه خانه اي». در باره مينياتور احتياجي به توضيح نيست ولي در باره "خيالي سازي" فقط اشاره ميکنيم که هنرمندان این مکتب از میان مردم عادي برمي خاستند. آموزش آکادمیک در دسترشان نبود، تصويرها و شبيه سازي ها، ابتدائي (primitif) و موضوع آنها عموماً سرگذشت امامان، صحنه هاي مذهبي ويا داستان ها و شخصيت هاي پهلواني شاهنامه يا منظومه هاي عاشقانه اي چون ليلي و مجنون و خسرو وشيرين بود. در این آثار که معمولاً حوادث ایام مختلف، کنار هم و یکجا برپرده مي آمد، نقاش استنباط ویژه اي از زمان و مکان داشت که موضوع گفتگوي ما نيست. مخاطب و مشتري این نقاشي همانطور که از اسمش پيدااست مردم کوچه و بازار، در قهوه خانه ها، اماکن عمومي، معرکه ها و غيره بودند. هنرمند و هنردوست هر دو از مردم عادي بودند درست برخلاف هنر درباري. از این نکته که محض یادآوری ذکر شد بگذريم و برگرديم به هنرنقاشي کلاسيک نيمه دوم دوران قاجار.

بزرگ ترين هنرمندان عصر و شايد سراسر دوران قاجار محمودخان ملک الشعرا صباي کاشاني بود. او را از جهت پيوستگي هنرهاي درباري بيکديگر نیز مي توان نمونه برجسته اي دانست. زیرا هم ملک الشعرا هم خطاط و خوشنويس و هم بزرگ ترين نقاش دربار بود. مثال ديگري از پيوستگي نقاشي، شعر، ادب، تاريخ و رجال (biographie) را مي توان مدتي بعدتر در وجود فرصت الدوله شيرازي (نويسنده آثار عجم) جست که هم طراح و هم مورخ و جغرافيا دان و هم "باستان شناس" زمان خود (آخر قرن 19) بود.

برگرديم به محمود خان ملک الشعرا. پدر بزرگ او نیز در دوره آقا محمدخان و فتحعلي شاه ملک الشعراي معروف دربار ايران بود. خصوصيت برجسته محمود خان ملک الشعرا که او را از نقاشان هم زمانش متمايز مي کند، در این است که او در عين وابستگي به سنت داراي حس ابتکاري انقلابي است. او هم سنت گرا و هم سنت شکن است و این هر دو خصلت را در بعضي آثار خود یکجا جمع کرده است. مثلاً در تابلو قسمتي از باغ گلستان يا خيابان باب همایون قبل از هرچيز دقتي که در ترسيم شاخ و برگ درختان وجود دارد، یادآور ظرافت و نازک کاري آثار مينياتوريست هاي برجسته است. دید و برداشت او از طبيعت، با شيوه نقاشان دوره قاجار که معمولاً در منظره و "طبيعت سازي" پيرو تقليد از استادان غربي هستند، تفاوت دارد. در تابلو «خيابان باب همایون» ترسيم غرفه ها و طاق نماهاي دو طرف خيابان، کاشي کاري ها، آدم هاي توي خيابان، داراي دقت، ظرافت و بخصوص نظمي مينياتوري است. محمود خان صبا چند پرده از کاخ گلستان کشيده که بسيارديدي است. در تابلوي (تصوير شماره 1)* از کنار پرده بالازده ايوان، کاخ گلستان، درخت هاي تبريزي، سرو و غيره ديده مي شود. تبريزي هاي کشيده، بالا بلند و باريک، هم داراي نازکي و ظرافتي مينياتوري هستند و هم شبيه به واقعييت. صندلي هاي کنار ايوان، نقش قالي، چهلچراغ و سقف در زمينه متنوعي از رنگ

هاي آجري، أخرأ، آبي نيلى و سبز با ريزه كاري و موشكافي از روي واقعئ نقاشي شده اند . همين تقليد از واقعئ و درعين حال فراگذشتن از آن در تابلو د يگر (تصوير شماره 2) ديده مي شود، منتها اين بار در بازسازي سقف و نقش هاي اسليمي آن، كه مثل قالي وارونه اي بالاي تابلو را پوشانده، در نشان دادن طرح مهندسي قالي كف و ديوارهاي دوطرف و قابسازي و خاتم كاري و نقش هاي آزاره تالار. در تابلو ديگر (تصوير شماره 3) رنگ آبي قسمت عمده تابلو را فراگرفته؛ آبي فيروزه اي، به اضافه نارنجي و آجري و زرد خردلي و قهوه اي محبوب نقاش مجلس پذيرائي رسمي دربار تصوير شده است با رقاصان و نوازندگان و پيشخدمت ها . دور تا دور تالار مدعوين، اعيان و اشراف هم رديف دركنار هم نشسته اند. اما بقيه سياهي لشكرند. تمايزي از هم ندارند و همان طور كه در آن زمان ناميده مي شدند، به معني واقعي "عمله طرب" اند. بهرحال، رنگ هاي انتخاب شده در اين تابلوها، روشني و شيريني آنها، به اضافه دقت، نظم و ظرافت قلم، نشان مي دهد كه نقاش تا حد زيادي رويهم رفته داراي همان مهارت دست مينياتوريست هاست .

اما همين نقاشي كه سبك كارش يادآور مينياتوريست هاست، در تابلو "استنساخ" (1860-61م) كه از معروف ترين كارهاي اوست- با وجود همان دقت در ترسيم اشياء و اشخاص- داراي نيروي ابداع و نوآوري جسورانه اي است. دو نفر در كنار هم نشسته اند يكي چيق مي كشد و يكي در نور شمعي نسخه برمي دارد. سايه هاي اشخاص بر ديوار نه تنها دقيق بلكه واقعگرا هم نيست، عظيم است و بعد و حالت خاصي به تابلو مي بخشد . در اين تابلو تناسب ها و چار چوب نقاشي كلاسيك (ايراني يا اروپائي) شكسته مي شود، نقاش آگاهانه آنها را زير پا مي گذارد و از آنها فرا مي گذرد. كاري كه تقريباً پانزده سال بعد امپرسیونيست ها در فرانسه مي كنند . البته با اين تفاوت كه در فرانسه اين تحول استتريك، نهضت و جريان زنده ايست در سير فرهنگي و هنري غرب، به همين سبب همه گير مي شود، ادامه مي يابد، به كمال مي رسد و تمام مي شود. ولي در ايران، اين جهش و "بلندپروازي" هنري محصول نبوغ يك نفر است. به همين سبب عموميت نمي يابد و زود فراموش مي شود . كار محمود خان ويژگي عمده ديگري هم دارد كه در نزد نقاشان ديگر دوره قاجار خيلي كم ديده مي شود : اشياء و اشخاص، صورت ها، نگاه ها، طرز نشستن يا حركت هريك از آنها متناسب و مخصوص خودشان است. به عبارت ديگر اشياء "شخصيت" دارند و اشخاص بيان كننده و معرف چيزي هستند كه بينش و حس زيبا شناختي نقاش مي خواهد . به گمان ما همه اينها نشانه تفاوت بزرگي است كه بين استنباط و شيوه بيان او و ديگران وجود دارد. محمودخان ملك الشعرا جهان را جور ديگري مي ديد، متفاوت از ديد و دريافت نقاشان ديگر و جور ديگري هم ديد خود را تحقق مي بخشيد .

نقاش بزرگ دوره افول قاجاريه محمد غفاري كمال الملك معروف است . او در 1264 در كاشان به دنيا آمد. پس از طي مقدمات، تحصيلات خود را در دارالفنون تهران در رشته هاي فارسي و فرانسه، تاريخ و نقاشي ادامه داد. ناصرالدين شاه پس از ديدن يكي از صورت هائي كه او كشيده بود، تشويقش كرد و در عمارت بادگير شمس العماره وصل به كاخ سلطنتي، "نقاش خانه" اي ترتيب داد و او را در آن محل جا داد.

شاه اول به او لقب نقاشباشي و منصب پيشخدمت مخصوص داد . تابلوهاي آن دوره كمال الملك، محمد نقاشباشي امضا مي شد. در سال 1310 هجري شاه وي را به لقب كمال الملك ملقب كرد، او پس از مدتي كار براي دربار درسال 1314 براي تكميل فن نقاشي و مطالعه آثار استادان بزرگ غرب سفري به اروپا كرد، در وين، پاریس و رم اقامت داشت و بخصوص از كارهاي رامبران و تي سين كپي برداري كرد. بعد از سه سال به دستور مظفرالدين شاه پسر و جانشين ناصرالدين شاه به ايران

برگشت. ولی از محیط آشوب زده و منحط دربار به بغداد گریخت و پس از چند سال به تهران باز آمد . بعد از مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی مدرسه «صنایع مستظرفه» را مخصوص او ساختند. 15 سال مدرسه زیر نظر او به تربیت شاگردان می پرداخت و عده ای از نقاشان و مجسمه سازان دوره رضا شاه از این مدرسه بیرون آمدند از آن جمله میرزا اسمعیل آشتیانی، ابوالحسن صدیقی مجسمه ساز، حسنعلی وزیر، محسن مقدم .

شاید بتوان کار کمال الملک را به دو دوره پیش از مسافرت به فرنگ و پس از مسافرت تقسیم کرد . پیش از سفر، آثار او بیشتر تحت تأثیر سنت نقاشی کلاسیک، عصر قاجار و پیش از آن است . مثلاً هنوز آثار "قلم گیری" مینیاتور در آن به چشم می خورد . (تابلوهای باغ گلستان- ناصرالدین شاه در تالار آئینه) از کارهای این دوره می توان «شکارچیان»، «عمله طرب»، «اردو در جاجرود» و «تکیه دولت» را به ویژه نام برد. ولی آثار بعد از سفر بیشتر دارای تکنیک اروپائی است . او تکنیک نقاشی کلاسیک غرب را تا سرحد استادی فرا گرفت و در کپی برداری از آثار بز رگانی چون رامبران به حد اعلا رسید. بعد از بازگشت همین تکنیک همراه با دیدی موشکاف تابلوهای او را فرا گرفت . در حقیقت او با توجه به نفوذ استادانه و بی رقیبی که در نقاشی زمان خود داشت، پس از بازگشت نقاشی کلاسیک اروپائی را به ایران آورد. در کنار ستاینندگان متعدد او تعدادی هم هستند که اثر او را در دوره دوم، برای تحول هنر ملی ایران زیانبخش می دانند . از آثار دوره اول او هم چنین باید از آبشار دوقلو، کاخ گلستان، منظره دهکده امامه، منظره باغشاه و دره زانوسی نام برد که بین سال های 1302 تا 1306 ه. ق کشیده شده اند. موضوع تابلوهای او دربار و درباریان و بزرگان طبیعت و مردم است .

با مرگ کمال الملک در 1319 در حقیقت باید عمر این مکتب نقاشی را هم تمام شده دانست . * -----

* این مقاله سال ها پیش (ژوئن 1981) نوشته شده بود یادداشت های پیوست، ملاحظات تکمیلی و امروزی نویسنده است در باره نقاشی همین دوره . تصاویر از کتاب زیر برگرفته شده اند :

.E. Pakravan, Teheran de Jadis, Geneve, EditionNagel, 1971

تصویر قدرت و قدرت تصویر

لیلا س. دیبا

نیت و نتیجه در نخستین نقاشی های عصر قاجار (1785-1834م)

تابلوی نقاشی برسه پایه ای درمدخل تالار
[کمپانی هند شرقی در لندن] قرار گرفته
بود. چشمم که به جمال قبله عالم
روشن شد چنان تعظیمی کردم که سرم
با پای مبارکش هم طراز شد . 1

احترام و کرنش علنی میرزا ابوالحسن، سفیر ایران در دربار انگلستان، در برابر تصویر تمام قد فتحعلی شاه قاجار، ممکن است در دید میزبانان انگلیسی او تملق آمیز نموده باشد. اما هنگامی که وی در برابر تصویر دیگری از ولی نعمت خود، که در سالن رقص هتل لندن، در کنار تصویر جورج سوم پادشاه انگلیس، آویزان بود، کرنشی خاضعانه کرد رجال انگلیس نیز به او تاسی جستند.² دیپلمات های اروپایی از دیرباز با تشریفات و مراسم پیچیده دربار فتح علی شاه آشنا بودند. همان گونه که از این داستان بر می آید، ادای احترام به شاه از شخص او فراتر می رفت و شامل هر رویداد و شئی نی که کمترین نشانی از شاه داشت می شد. در این نمونه، کرنش میرزا ابوالحسن، با توجه به شباهت فوق العاده نقاشی به فتحعلی شاه، به احتمال بسیار واقعی و صمیمانه بوده است.

شواهد بسیار حاکی از آن است که در قرن نوزدهم تصاویر شاه، در اندازه ها و هیئت های گوناگون و به رسانه های رنگی مختلف، نقشی اساسی در نمایش و اعمال قدرت شاه چه در ایران و چه در فرنگ داشت. افزون بر این بر پایه مدارک متعدد، در سراسر دوران قاجاریه در رویدادهای گوناگون مذهبی و غیرمذهبی از پرده ها و تابلوهای نقاشی، چه در کاخ ها و بیوتات سلطنتی و چه در اماکن عمومی به نحوی گسترده استفاده می شد. بر اساس انبوهی از این گونه اسناد و شواهد است که می توان نقاشی ها و تصاویر دوران قاجار را از نظر اهمیت و نقش سیاسی، اجتماعی و روانی آن ها مورد بررسی قرار داد.

گرچه از آغاز قرن بیستم اهمیت نقاشی اغلب در تحقیقات ایرانی و اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، این تحقیقات شامل مطالعه تصاویر و نقاشی های دوران اخیر تاریخ ایران نشده است.³ برای این بی اعتنایی دلائل گوناگون می توان یافت. دلیل نخست اعتبار دیرپای رساله توماس آرنولد (Thomas Arnold) در باره نقاشی های دوران متأخر تاریخ ایران بود که در سال 1928 منتشر شد و بر تحریم تصویر و تمثال در فرهنگ اسلامی تکیه داشت. دوم این که بسیاری از بناهای تاریخی که بانقاشی های دیواری تزیین شده اند در طول زمان آسیب بسیار دیده اند و از همین رو پژوهشگران به جای توجه به تصاویر بیکره های تمام قد ایرانی به نسخ خطی مصور ایرانی که در باره آن ها نوشته های مستند فراوان است روی آوردند. در نتیجه، بررسی نقاشی های ایرانی کمابیش منحصر به بررسی مینیاتور یعنی نقاشی بر صفحات نسخ خطی شد و چنین آثاری که به سهولت دست به دست می گشت و دارای مشخصاتی چون تاریخ و محل کشیدن مینیاتور و نام مینیاتورست بود منبع اصلی بررسی های غربیان درباره نقاشی ایرانی شد.⁴ از همین رو، بر طبقه بندی و رده گذاری آثار هنری بیشتر از محتوا و پیام این گونه آثار تأکید گردید.

سوم این که ارزیابی رایج در باره نقاشی های دوره قاجار بر اساس شماری محدود و مع دود از آثار نقاشی این دوره و نیز متون اروپایی استوار شده است. همانند مینیاتورهای پاره شده از نسخه های خطی، این نقاشی ها نیز از جایگاه اصلی و اولیه خود که بناهای تاریخی باشند برکنده و در بازارها و گالری های خاورمیانه و اروپا به نمایش گذاشته شده اند. در این جایجایی ابعاد این نقاشی ها دگرگون شده، رنگ های غنی و لعاب های پرمایه آن ها از میان رفته و بر سطح آنها حروف و جملاتی درشت و مفهوم نگاشته شده اند. چگونه می توان قدرت تأثیر اصلی این گونه آثار را، که از بافتار و جایگاه نخستین خود، به سبب شیفتگی غربیان به گرد آوری مجموعه محروم شده اند، حتی به تقریب ارزیابی کرد؟ در پاسخ به این پرسش نخست باید به تعریف دقیق واژه ها و اصطلاحات پرداخت. واژه "تصویر" به واژه "نقاشی" از آن روی برتری دارد که منظر دید و ساحت بررسی را گسترده تر می کند و

به واژگان هنری متداول در زبان فارسی نزدیک تر است. بررسی های میان دانشی نیز در زمینه های گوناگون، از جمله در مطالعات ایرانی، شیوه ها و امکانات تازه ای برای تفسیر پیام های منقوش و مستتر در تصاویر اولیه دوره نخستین قاجار را دسترس ما قرار می دهد. افزون بر این، انبوهی از منابع اولیه فارسی که در دو دهه اخیر انتشار یافته است، و نیز اسناد آرشیوی و منتشر نشده می تواند، در کنار گزارش های معتبر غربی، راه بازسازی بافتار و قوالب تصاویر این دوره و بررسی ژرف تر کاربرد آن ها را بگشاید.

نقاشی های دیواری یک دوره دوپست و پنجاه ساله (1900-1650 م) برجای مانده نافی این نظریه است که که هنر نقاشی و تصویرگری در جوامع اسلامی اصولاً منحصر به تصاویر غیرانسانی و هندسی در فضاهای عمومی و تصاویر کوچک داستانی در نسخ خطی در حیطه شخصی و خصوصی بوده است. در واقع، بررسی تصویرگری های دوره قاجار به این نتیجه گیرناپذیر منجر می شود که ایران از یک فرهنگ غنی، ژرف و دیرپای صورتگری برخوردار بود. نشر و تبلیغ باورهای اسلامی نسبت به نقاشی و تصویرگری نتوانست این فرهنگ را جز در زمانی کوتاه در مسیر خود متوقف کند. 5.

در این نوشته، برای ارزیابی دوباره ای از تصویرگری دوره قاجار، نخست به چگونگی بهره جویی از تصویر برای تثبیت اقتدار پادشاهی در دوران سرسلسه قاجاریه، محمدشاه و جانشینش فتحعلی شاه خواهیم پرداخت. بخش دوم نوشته به نقش مبتکرانه ای که فرمانروایان قاجار از تصویرگری برای نشر اعتقادات و آیین های درباری بهره جستند اختصاص خواهد داشت. استدلال اساسی نوشته این است که برخلاف آن چه تا کنون ادعا شده، اشتیاق فتحعلی شاه به استفاده از تصویرگری نه از سر هوس بود و نه ناشی از تکبر و خودخواهی شخصی، بلکه بعد هنری یک برنامه منسجم و مشخص فرهنگی و تبلیغاتی را تشکیل می داد که هدفی جز برابر کردن عصر فرمانروایی قاجار با دوران شکوه مند تاریخ ایران باستان نداشت.

تصاویر قدرت: قلمرو ایران

این گفته رابینسون (B. W. Robinson) راکه «ایران در قرن نوزدهم، بیش از هر دورانی در تاریخ اش، سرزمین نقاشی بود»،⁶ می توان ادعائی درست شمرد. در سراسر کشور نقاشی های دیواری جزیی از آثار معماری بودند. این نقاشی ها نه تنها چهره نگاری صرف بلکه تم های تاریخی، ادبی، اساطیری، مذهبی و صحنه های رزم و شکار را نیز در برمی گرفت. در واقع، ایران در همه ابعاد گسترده تاریخی و فرهنگی خود الهام بخش تصاویری شده بود که شکوه و جلال پادشاهی قاجار را به نمایش می گذاشت.

تا سال 1835 م، یعنی یک سال پس از مرگ فتحعلی شاه، در شهرها و نواحی عمده ایران آثار معماری گوناگون به فرمان پادشاهان قاجار و منسوبان آنان و اشرافیان ایجاد شده بود. 7. در این زمان به بیش از چهل بنای تاریخی می توان اشاره کرد که در آن ها طرح های تزیینی پررنگ و نگار به چشم می خورد. 8. افزون بر نقاشی های دیواری، بسیاری از این بناها با کاشی کاری، فرش های نفیس و تابلوهای نقاشی تزیین شده بود. از همه مهم تر، سنگ نگاره هایی از فتحعلی شاه، فرزندان و درباریان، به تقلید سنگ نگاره های دوران هخامنشی و ساسانی، در محل های مشهور تاریخی کنده شده بود.

باید به خاطر آورد که ایران در قرن هجدهم میلادی با حمله افغان از سوئی و زد و خوردها و کشمکش های درونی، از سوی دیگر به ویرانی کشیده شده بود. فرمانروایان قاجار، به ویژه فتحعلی شاه، در یک برنامه گسترده بازسازی و معماری در پی مرمت این ویرانی ها برآمدند و به گونه ای بی سابقه چشم انداز شهری ایران را دگرگون ساختند.

قاجاریه در دوران نخستین حکومت خود به بنای سه نوع قصر سلطنتی دست زدند. دو نوع نخست یکی کوشک های نسبتاً کوچک در فضایی وسیع و محصور بود که ارگ نامیده می شد و با اوضاع و احوال متغییر و بی دوام قرن هجدهم تناسب داشت. دیگری مجموعه باغ و عمارت بود که به دوران صفوی باز می گشت. نوع سوم از ابنیه سلطنتی که در اواخر قرن هجدهم میلادی مرسوم شد "تخت" نام داشت و مرکب از باغ های مطبّقی بود که بر تپه های طبیعی یا مصنوعی قرار داشت و بابناهای مسکونی محاط می شد. این گونه قصرها را که بر الگوی بناهای ساسانی و زیگورات عیلامی ساخته شده بود باید نشان رونق بی سابقه هنر معماری سلطنتی در این دوران دانست.

نقاشی های قاجاری همانند بناهایی که در آن جا داشتند معرّف شکوه و جلال درباری بود. آنان که به تماشای این نقاشی ها می آمدند باید از فضاهای تشریفاتی خاص چون حیاط و باغ و دروازه می گذشتند. تصاویر به گونه ای ترسیم و نصب شده بود که بیننده ناچار بود با حفظ فاصله و حالتی فروتنانه به تماشا بایستد. نقش ها در این تصاویر طویل تر از مقیاس طبیعی، رنگ ها پرمایه و طرح ها مکرر بودند. برای ترسیم جواهرات آب طلا، لاک و گچ چند لایه به کار رفته بود. در بناهای سلطنتی از تابلوهای نقاشی به عنوان واحدهای یک نمایش غنی تزئینی استفاده می شد. تعداد هر واحد تزئینی در هر دور متناسب با ابعاد و ارتفاع اطاقی بود که در آن جای داشت. تالارها با دایره های سه پاره تزئین شده بودند، فضاهای درونی با دایره های چهار پاره، و کوشک های چند ضلعی اغلب با دایره های هشت پاره. اشکال پیچیده هندسی دیوارها، همراه با مصالح گوناگونی که در آن ها به کار رفته بود، بر تأثیر نقاشی ها می افزود.

دوران شکل گیری (1785-97): آغامحمدخان در جستجوی تصویر قدرت

آغامحمد خان، مؤسس سلسله قاجار، گرچه به سادگی می زیست، از اشاعه و تحکیم سنت های سلطنتی کوتاهی نکرد و راه را بر جانشینانش برای تکمیل و تثبیت این سنت ها گشود. این پادشاه، با همه بی رحمی و آزمندی فزون از حد، می کوشید تا طوایف گوناگون قاجار را که در رقابت و دشمنی با یکدیگر از پای نمی نشستند یگانه کند تا اقتدار قاجاریه قوام و دوام یابد. در این کوشش نقش تصویر و تمثال اندک نبود. 9 طوایف قاجار صفویان را در راه رسیدن به مسند قدرت و حفظ آن، در سده های شانزدهم و هفدهم میلادی، خدمتی به سزا کرده بودند و از همین رو خود را جانشینان برحق آنان می دانستند و بر پیوند خود با این سلسله تکیه می کردند. در نتیجه، آغا محمدخان به اقتباس از معماری و زبان تصویری صفویه پرداخت. افزون بر این، این پادشاه به تکوین زبانی دست زد که متناسب با شخصیت او و سازگار با هویت سلطنتی قاجاریه بود؛ زبانی که پس از او رو به تکامل رفت.

بدون تردید، مهم ترین نماد شکوه و اقتدار صفویه را باید کاخ چهل ستون در اصفهان دانست. در سال

1796م دو نقاشی دیواری "پیروزی نادرشاه افشار بر پادشاه مغول هند در کارنال" و "جنگ شاه اسمعیل با عثمانی ها" که هر دو به شیوه و در ابعاد مشابه ترسیم شده بودند بر چهار نقاشی دیواری دیگر، که در تالار پذیرایی کاخ نصب شده بودند و صحنه های بزم و رزم را نشان می دادند، اضافه شد. 10.

جنگ شاه اسمعیل با عثمانی ها (نقاشی دیواری، منسوب به آقا صدیق، 1796) برخلاف برادر زادهاش، فتحعلی شاه، آغامحمدخان در پی آن نبود که خود را محبوب القلوب کند. اوحتی به بزرگ نمایاندن فتوحات نظامی خویش نیز نپرداخت. 11. اما بادستوری که برای ترمیم این دو نقاشی دیواری در قلب پایتخت دیرینه ایران داد آغامحمدخان به زیرکی کوشید تا دوران خویش را با دوران فرمانروایان نامدار تاریخ ایران همطراز و همپیوند جلوه دهد. 12. دستور ترمیم این نقاشی ها نه منحصر به فرد بود و نه بی ارتباط با دیگر برنامه ها. در سال 1786م پایتخت از اصفهان به تهران انتقال یافت. در دهه 1780 و 1790م کاخی در استرآباد، و قصرها و بناها و پل ه ایی نیز در حومه شهر ساری در مازندران ساخته شد.

بنابر گزارش برخی از نویسندگان اروپایی، سوژه نقاشی هایی که در دیوانخانه های شهر ساری در سال 1781م به پایان رسید جنگ شاه اسمعیل با عثمانی ها و یکی از جنگ های نادرشاه بوده است. 13. این نکته اهمیتی بسیار دارد زیرا مؤید آن است که نقاشی های دیواری چهل ستون که معرف دید آغامحمدخان نسبت به قدرت بود مدت ها پیش از تاجگذاری او ترسیم شده بودند. جیمز موریه که در سال 1815م به استرآباد سفر کرده بود در توصیف تصاویر تزئینی کاخی که در 1791م در این شهر بنا شد از صحنه نبرد رستم و اسفندیار و چهره های قهرمانان افسانه ای ایران نام می برد. 14.

از این توصیف ها چنین بر می آمد که هدف سیاست معماری و هنری این دوران همانند کردن آغامحمدخان با پیروزی های پیشینیان بلافصل او و افتخارات فرمانروایان باستانی ایران بود. ویژگی های عمده این بخش از دوران قاجار را نه در آنچه به تصویر کشیده شد بلکه در آنچه به تصویر نیامد باید دانست: غیبت چهره شخص پادشاه و صحنه های ضیافت شاهانه از مجموعه تصویر ها و نقاشی ها آشکارا به چشم می خورد و تصویر زنان نیز جایی فرعی را به خود اختصاص داده است. 15.

می گویند سیمای چروکپه و ترسناک آغا محمد خان دیدارکنندگان را اغلب غرق در بیم می کرد. بی گمان، نقاشان و چهره نگاران عهد او بر این باور بودند که بدون ترسیم و پراکندن چنین سیمایی وی به اهداف سیاسی اش آسانتر خواهد رسید. از سوی دیگر ترسیم صحنه های زندگی پرتجمل درباری به الگوی دوران صفوی نیز تناسبی باخلق و خوی آغا محمد خان که سپه سالار و جنگاوری مجرب بود نداشت. افزون بر این، کشیدن زیبایی های رخسار و پیکر زنان بر پرده های نقاشی نیز چه بسا کاری ناشایست و غیراخلاقی شمرده می شد.

درباره تصویر رستم بر در کاخ سلطنتی ساری نیز سخنی چند بی مناسبت نیست. این قهرمان افسانه ای، که دربار شاهان را با فرهنگ عامه پیوند زده بود، خود می توانست فضای رابطی میان محوطه خصوصی و اندرونی کاخ از سویی و میدان عمومی شهر، از سوی دیگر، ایجاد کند. نخستین سلطان قاجار سالی پس از تاجگذاری، و پیش از آن که نقاشان درباری بتوانند راهی برای ترسیم تمثالی که معرف قدرت و مشروعیت او باشد تعبیه کنند، به قتل رسید. تنها در پایان دوران وی و آغاز

پادشاهی فتحعلی شاه بود که در بزرگداشت پیروزی های نظامی آغا محمدخان و توفیق اش در متحد کردن طوایف رقیب قاجار و تأسیس سلسله قاجاریه، کار کشیدن تصویرهای دودمانی بالا گرفت .

فتحعلی شاه و تصاویر تمام قد دودمانی دوران

پادشاهی فتحعلی شاه دوران تثبیت پایه های اقتدار دودمان قاجاریه و طراحی زبان متناسب ادبی و تصویری برای بزرگداشت دستاوردهای او و سلفش، آغا محمدخان، بود . نمایش تصویری قدرت که ابعادی بی سابقه در تاریخ ایران داشت جزئی از یک برنامه هماهنگ برای اعلام تسلط دودمان قاجار بر عرصه سیاسی کشور بود .

دربار فتحعلی شاه

بیشتر محققان بر این نکته اتفاق نظر دارند که پادشاهی فتحعلی شاه با فرّ و شکوه آغاز شد و با شکست های نظامی و نابسامانی اقتصادی به پایان رسید . با این همه، از دستاوردهای اساسی پادشاهی او "بازگشت ادبی" و تحرّک هنری، و به گفته الگار «نیمه نوزایی دولت مدار" بود. 16 این نیمه نوزایی، و تجلّی آن در نقاشی ها و تصاویر به اندازه، نقشی کلیدی در تثبیت قدرت قاجاریه در اوان حکومت آنان داشت .

گرچه در عمل قدرت و اختیارات فتحعلی شاه نامحدود نمی نمود، اما در فضای دربار قادر مطلق بود و توانست، در یک لحظه کوتاه تاریخی، از امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه دستگاه حکومتی برای آفرینش و نشر و اشاعه تصویری دودمانی بهره جوید؛ تصویری که هم شاهانه بود و هم قبیله ای . 17 فتحعلی شاه برای رسیدن به هدف آن چه از امکانات لازم بود در دسترس خویش داشت . از آغا محمد خان قلمروی بالنسبه امن و با ثبات به ارث برده بود که خزانه اش از جواهرات و غنایمی که نادر شاه از فتح هند آورده بود لبریز بود . اندک نبود شمار معماران، نقاشان، صنعتگران، شاعران، دیوانیان و دولتمردانی که از تاریخ ایران و فرهنگ درباری صفویه و زندیه آگاهی های بسیاری داشتند .

ریشه گرایش های هنری و فرهنگی فتحعلی شاه را باید در دوران جوانی و ولایتعهدی او در ایالت فارس جست . وی که پیش از رسیدن به تاج و تخت "باباخان" لقب داشت در دامغان زاده شده بود . در باره آموزش و پرورش او در دوران کودکی آگاهی های چندانی در دست نیست . یقین آن است که باباخان در دوران ولایت عهدی آداب و رسوم پادشاهی را آموخت، با مقدمات ادب فارسی آشنا شد و در خطاطی تعلیم دید . دست نوشته هایی که از او در کتابخانه شخصی اش برجای مانده حاکی از اشتیاقش به آموختن و گواه ذوق لطیف ادبی اوست. 18 چه بسا آشنا شدن او با آثار باستانی ایران که در نقاط گوناگون فارس برجای مانده او را به تاریخ ایران علاقه مندتر کرد . از همین رو، هنگامی که باباخان به سلطنت رسید خود را وارث برحق کیان پادشاهی کهن ایران می پنداشت .

قدرت سیاسی قاجاریه در نهایت امر به یاری شیوه ها و ابزار گوناگون تثبیت شد و ساختارهای اداری و نظامی بالنسبه متمرکز و کارآیی در قلمرو آنان به وجود آمد . یکی از راه های ابراز و اعمال قدرت پادشاهان قاجار افزودن هرچه بیشتر بر دامنه ایل و تبار خود بود. 19 فتحعلی شاه از نزدیک به هزار همسر عقدی و صیغه خود 60 پسر و 48 دختر داشت. 20 در این زمینه سرمشق تاریخی او کیومرث پادشاه افسانه ای ایران بود و به هرحال از سنتی پیروی می کرد که فرزندان بسیار را نشان توان و

مردانگی و ثمربخشی می شمرد. تشبیه فرزند ان به ثمر و ثمره در نوشته های وقایع نگران دربار قاجار درباره پسران و دختران فتحعلی شاه اندک نیست. 21. قبله عالم در واقع اندرز عمّ خویش، آغا محمدخان، در باره ضرورت یگانگی و همبستگی طوایف قاجار و نیز ایجاد طبقه ای از شاهزادگان را آویزه گوش کرده بود.

تثبیت قدرت در این دوران به ایجاد یک سلسله آداب و تشریفات پیچیده درباری نیز انجامید، که از اواخر دوران صفوی به بعد نظیری نیافته بود. 22. شمار آئین ها، و نمایش های پر زرق و برق، که بیشتر برای نمادین وقاداری شرکت کنندگان به دودمان قاجار برگزار می شد، فزونی گرفت. در این میان، تشریفات باریافتن سفرای خارجی، ضیافت ها، رژه های نظامی، مراسم آتشبازی به مناسبت های گوناگون، جشن ها و آئین های نوروزی همگی معنا و جای خاص - خود را یافت.

هر جنبه ای از زندگی درباری معطوف به آفرینش تصویر و فرهنگی متناسب با درباری شاهنشاهی شد. فتحعلی شاه القابی را برگزید که نه تنها معرف پیوند او با گذشته باستانی ایران بود بلکه به تبار ترکی و مغولی او نیز دلالت می کرد. اجرای یک برنامه گسترده معماری مذهبی و غیرمذهبی و توجه خاص به وظایف سنتی پادشاه در زمینه مرمت بناهای مقدس مذهبی و پشتیبانی مالی از رهبران روحانی بر هاله اقتدار پادشاهی می افزود. اما، اقدام فتحعلی شاه به تعمیر کاخ های صفوی کاری ابتکاری بود که نخست در زمان آغامحمدخان آغاز گردید. تغییر اونیفورم های درباری و نشان ها و زیورهای سلطنتی نیز از تسلط دودمان تازه ای خبر می داد.

افزون بر این، فتحعلی شاه، که از شاعری بی بهره نبود، انجمن خاقان را، مرکب از شاعران و مدّاحان درباری، برای بزرگداشت و ستایش سلطنت خود ایجاد کرد. شاعران بسیار، به ویژه از اصفهان، برای ثبت و شرح زندگی و اقدامات خاقان به سوی دربار روانه شدند. این گروه از شاعران سبک تازه ای در شعر که در مدیحه سرایی تقلیدی از سبک خراسانی و در تعزّل از سبک عراقی بود پایه گذاشتند. فتحعلی شاه وقایع نگاران را نیز نه تنها به نگاشتن رویدادهای تاریخ ایران بلکه شرح حوادث دوران پادشاهی خود گماشت. 23.

به فرمان شاه، فتح علی خان صبا، ملک الشعرا دربار، نیز **شاهنشاه نامه** ای سرود که به نظر معاصرانش قابل قایسه با **شاهنامه** فردوسی بود. فتحعلی شاه سروده ملک الشعرا درباری خود را حتّی برتر از شاهکار فردوسی دانست زیرا، در مقایسه با رفتار سلطان محمود غزنوی با فردوسی صله ای که او به فتحعلی خان صبا بخشید بسی سخاوتمندانه بود. 24. با چنین گشاده دستی ها فتحعلی شاه امیدوار بود که او را در توجه و عنایت به شاعران و هنرمندان با پیشینانش، از جمله سلطان محمود، مقایسه کنند و حتّی او را برتر از آن ها بدانند.

فتحعلی شاه با توجه به کارگاه های هنری دربار تصویر سنتی پادشاهان را به عنوان حامی هنر و هنرمندان جلوه ای تازه بخشید. خطاطان و نقاشان دربار به تهیه نسخه مصوّری از **شاهنامه** فردوسی پرداختند و نسخه های خطّی و نفیس کتابخانه سلطنتی را مرمت کردند. به قصد تثبیت پایه های قدرت خود، فتحعلی شاه اغلب در مراسم و تشریفات رسمی در منظر عام حاضر می شد. به عنوان نمونه، گرچه دو روز نخستین سال نو به شرفیابی اختصاصی درباریان و رجال اختصاص داشت، در روز سوّم ایّام عید شاه در دروازه کاخ گلستان که مشرف بر میدان ارگ بود بر کرسی خاص سلطنتی می نشست و به تماشای مسابقات پهلوانی و شنیدن داستان های

شاهنامه از زبان نقّالان می بوداخت. در این گونه مراسم تصویری از رستم که با کاشی های رنگی ترسیم و بر پشت در کاخ نصب شده بود در پس زمینه تخت سلطنتی قرار داشت. 25 انتقال دربار از مقر زمستانی به تابستانی، بازدید از صحنه های عملیات نظامی و سرکوبی شورش های محلی نیز فرصت هایی برای حضور شاه در نقاط مختلف کشور و میان مردم فراهم می کرد. برپایه گزارش بسیاری از سیّاحان شکوه و جلال دربار قاجار در مراسم رسمی نظیر نداشت. به ادعای مریدیت (ColinMeredith) از آنجا که پادشاهان قاجار نه دعوی ظلّ الهی داشتند و نه چون سلاطین صفوی متکی بر قزلباشان وفادار و جان برکف بودند توسّل به تصویر و تمثال شخص شاه برای ایجاد سیمائی رازناک از مشروعیت و اقتدار سلطنتی در اذهان عمومی ضروری بود. به گفته مریدیت چنین به نظر می رسد که «شاه با حضور خود در کانون نمایشی متحوّل و باشکوه به آن روشنایی و جلّائی خاص می داد.» 26 تلاش نقّاشان و طرّاحان دربار فتحعلی شاه این بود که برای این قدرت خیال واره زبان دیداری و تصویری درخور بیابند و بیافرینند. اما این تصویرگری قدرت در تمثال مجرّد شخص شاه خلاصه نمی شد. 27 در واقع، تمثال شاه بیشتر در میان حلقه های تزئینی و تو درتو همراه با انبوهی از چه ره ها و شخصیت های دیگر قرار می گرفت. از همین رو، فتحعلی شاه اغلب در میان جمع و در صحنه های تاجگذاری، شکار و رزم تصویر شده است. بی تردید سنن کهن را در آفرینش این زبان تصویری بی تأثیر نمی توان دانست. هدف از تصاویر سلطنتی نه تنها القا اصالت و هویت شاهنشاهی دو دمان قاجار بلکه ریشه های قبیله ای و توانائی ذاتی آن نیز بود. کثرت چهره ها و شخصیت ها در این تصاویر و تکرار مستمر تصاویر در دایره های تزئینی یادآور همبستگی جامعه قبیله ای قاجار است.

پسران بی شمار فتحعلی شاه، که نقشی اساسی در این تصاویر پر زرق و برق و باشکوه ایفا می کردند، گواه بر باروری و مردانگی وی و نماد سرزندگی مستمر قلمروش بودند. در واقع، نقش دیگر این تصاویر بدون تردید خنثی کردن خاطره سترونی آغامحمدخان، بنیان گذار دودمان قاجار بود. از سوی دیگر، حضور شخصیت های متعدد فرعی در این صحنه ها معرفّ این دعوی بود که فتحعلی شاه سلطانی مستبد و مطلق العنان نیست، قدرت و اختیاراتش را حدودی است و از همین رو نیازمند آن است که پادشاهی خویش را بر شالوده اجماع و همراستی دیگران استوار و تثبیت کند.

ایجاد تصویری شاهانه

طرّاحی تصویری دودمانی از دوران حکمرانی باباخان در شیراز آغاز می شود و در دو دهه نخست پادشاهی او تا هنگام پایان برنامه ساختن کاخ های درباری، ادامه می یابد. این برنامه عظیم معماری و ساختمانی مقارن با دوران اعتماد به نفس ملی و رفاه نسبی در کشور، در فاصله بین دو جنگ ایران و روس بود.

پرداختن یک تصویر شاهانه و دودمانی دلمشغولی عمده باباخان در دوران حکمرانی او در فارس نبود. شرحی که از معاصران در باره چهره نگاری تصویر های دیواری کاخ هایی که در دوران حکمرانی خود ساخت نوشته اند بیشتر از امیال تفننی حکایت می کند تا آمال شاهانه. تمرکز بر سوژه های شاعرانه و اندازه های کوچک تصویر ها همه بازتابنده هنرهای تزئینی اواخر دوران صفوی از سوی، و نشان ذوق شاعرانه و ادبی ولیعهد، از سوی دیگر، است. 28 با این همه، هزینه گزافی که در خلق آثار این دوره منظور شده و تعدّد طرح های پرظرافت و پیچیده تصاویر را می توان مقدمّه ای برای مرحله بعدی این تصویرگری شناخت.

با جلوس فتحعلی شاه به تخت سلطنت، در بهار سال 1798 م، تصویرگری و معماری درباری رسالت نوینی یافت. تصویری از فتحعلی شاه و دربارش، که تا کنون در جایی به آن اشاره ای نرفته است که به احتمال قوی برای نمایش در ارگ سلطنتی تهران شده بود، آشکارا توصیفی راکه از میردیت نقل کردیم تأیید می کند. این تصویر که مصور آن، میرزا بابا، تاریخ کشیدنش را 1213 ه ق/1798 م ضبط کرده، نخستین تصویر رسمی فتحعلی شاه پس از رسیدن به تخت پادشاهی است که در تواریخ به ثبت رسیده. میرزا بابا از استعداد گسترده خود برای ترسیم تصویری بهره جست که در آن نه تنها مردانگی و جلال و جبروت فتحعلی شاه بلکه تعدد ملازمان و همراهان او نیز به نمایش آید. انعکاس زرین جامه شاه و تلاء لوی جواهراتش فرآیند ایزدی شاهنشاهان باستانی ایران را به رخ بیننده می کشید. عظمت این تصویر، حضور شش تن از پسران فتحعلی شاه در آن و تخت سلطنتی برجسته حاکی از تصمیم شاه به دوری جستن از پادشاهان صفوی بود که برای آغا محمدخان الگوی مناسبی به نظر می رسیدند. ابیاتی نیز که بر تخت شاه به وضوح نقش شده اند گویای ه دف غائی آن اند. 29 با این همه، ارزیابی ما از این تصویر ناگزیر باید ناتمام دانسته شود زیرا از پس زمینه تزئینی اصلی خود، که شامل دایره ای از تصاویر درباره موضوع های گوناگون بوده است، برکنده شده. دایره هایچند تصویری و نقاشی های دیواری یک پاره یا دوباره انواع اصلی برنامه های تزئینی این دوران شمرده می شوند. نمونه عالی نوع نخست دایره ای از تصاویر در تالار تخت مرمر کاخ گلستان در ارگ تهران است، آن گونه که در آغاز قرن نوزدهم به چشم می خورد. این بنا، که به احتمالی در دوران زندیه ساخته شده بود، در سال 1791 م، برای یادآوری پیروزی آغامحمد خان برکریم خان زند، دوباره تزئین شد. برای این منظور، به فرمان آغامحمدخان آینه ها، نقاشی های روغنی، تخته های مرمر و درهای چوبی منبت کاری شده از تالار پذیرایی شیراز به تهران انتقال یافت. 30

در سال 1824 م، یک دیپلومات اروپایی به نام کپل (George ThomasKeppel) تخت مرمر کاخ گلستان را به جامع ترین وجه توصیف کرد و به تعریف سوژه سه تابلوی نقاشی، از جمله نادرشاه، اسکندر در کنار ارسطو و افلاطون و فتحعلی شاه و نیز صحنه های رزم و شکار وی پرداخت. 31 تصاویر فتحلی شاه در طاقچه ها او را در جامه ها و نقش های گوناگون نشان می دهد: سردار جنگی، فیلسوف، شکارچی و جانشین شاهنشاهان باستانی ایران. در واقع این تصاویر معادل دیداری اشعاری است که مدیحه سرایان درباری در وصف او می سرودند. تصاویر اروپائیان در بخش فوقانی این طاقچه ها معرف گسترده قلمرو اوست و تصاویر زنان در اطاق های اطراف نشان شکوه حرمسرای او. گرچه فتحعلی شاه در تالار کاخ تغییرات چندانی نداد، اما این تغییرات، که شامل همه تزئینات کاخ می شد، در ایجاد و نمایش تصویری پیچیده و پُرظرافت از گرایش ها و علایق ادبی و تاریخی وی نقشی اساسی داشت. به گفته یکی از مورخان درباری، میرزا صادق وقایع نگار، سکوی مرمر تخت فتحعلی شاه در تالار تاجگذاری را گروهی به سرپرستی نقاش باشی دربار، میرزا بابا، ساختند. براساس ابیاتی که از فتحعلی خان صبا در آن منقوش است این تخت بر الگوی تخت سلیمان ساخته شده بود که آن نیز، به اقوال گوناگون ادبی، بر دوش فرشتگان و دیوان قرار داشت. با توجه به شیفتگی فتحعلی شاه به تاریخ باستانی ایران، محتمل است که تالار پذیرایی خسرو پرویز در تیسفون نیز الگویی برای طرح های منقوش در تالار تخت مرمر بوده است.

نوع دوم برنامه های تزئینی در دهه دوم قرن نوزدهم از ابتکار جانشین میرزا بابا، عبدالله خان، معمارباشی دربار بود. نقاشی های مستطیل شکل او از مجالس دربار برای مجموعه باغ های نگارستان و سلیمانیه سفارش شده بود و به طور کلی با نقاشی ها و طرح های پیشینیانش تفاوتی

اساسی داشت. باغ نگارستان و نقاشی های آن از بین رفته اند. در اوج زیبایی خود این باغ که در شمال ارگ تهران قرار داشت، محل اقامت دلخواه فتحعلی شاه بود. تصویری از وی و زنان حرمسرایش بر کاشی های کوشک باغ منقوش بود. تصویر دیگری در سالنی در انتهای باغ فتحعلی شاه را نشسته بر تخت خورشید در میان شاهزادگان و اعضای گارد نشان می داد.

داوری تاریخ هرچه باشد، مسلم آن است که در طراحی و آفرینش تصاویر نگارستان و دیگر کاخ های سلطنتی مایه ای از تخیل و رؤیابواری موج می زد. فتحعلی شاه را در فضای منجمد و ساکن این تصاویر آن گونه می بینیم که خود امید داشت در درازنای تاریخ دیده شود. در این جهان تخیلی، او در میان قبیله ای از شاهزادگان، سلطانی بی رقیب می نمود که فرستادگان پادشاهان جهان در خضوع و خشوع به حضورش بار یافته بودند. این تصویر نقش برجسته ای در تخت جمشید را به ذهن تداعیمی کند که در آن داریوش بزرگ در حال پذیرفتن هدایای نمایندگان ملل تابع خویش است.

ارگ پادشاهی در تبریز نیز، که اقامتگاه عباس میرزا بود، با نقوش ساخته طراحان و نقاشانی که در خدمت وی بودند تزیین شده است. صحنه های تملّی آمیزی که از پیروزی فتحعلی شاه و عباس میرزا بر سپاهیان روس در این نقش ها و تصویرها به چشم می خورد گویی فروانروایان قاجار را برابر با همتایانشان در جهان یا حتی برتر از آنان می نماید و صلاحیت عباس میرزا را برای رسیدن به تاج و تخت به رخ می کشد. اگر در تبریز فرمانروایان قاجار در پی آن بودند که خود را همتا و برابر با پادشاهان اروپایی قلمداد کنند، در اصفهان کوشیدند تا با پادشاهان ایران باستان پهلو زنند. به همین هدف، "عمارت نو" را در این شهر مهرعلی نقاش با تصویری از قهرمانان تاریخ ایران تزیین کرد. گویا تر از این، فتحعلی شاه فرمان داد تا قصرهای هشت بهشت و دیگر کاخ های را که صفویان در نیمه قرن هفدهم میلادی بنا کرده بودند از نو بیارایند و تزیین کنند. 32

فرستادن تصویر به فرنگ

در اوائل قرن نوزدهم، با برقراری مجدد ارتباط با کشورهای اروپایی - پس از گذشت یک قرن - ضروری بود که اروپائیان نیز با تصویری گویا و مناسب از پادشاه ایران آشنا شوند. نسخی که از **شاهنشاه نامه** برجای مانده، مجموعه اشعار فتحعلی شاه، نشان ها و زیورهای سلطنتی و تواریخ این دوران همگی از جلال و شکوه تصویر شاه سخن می گویند. مهم تر از همه، نقاشی های تمام قد شاه خود معرفّی متحرک برای اشاعه شهرت و اقتدار شاه در اروپا بود. سنت تبادل تصویر میان پادشاهان اروپایی نیز از قرن شانزدهم تا هجدهم رواج داشت. تنها در دو دهه نخست قرن نوزدهم، بیش تر از پانزده تصویرنگی فتحعلی شاه به عنوان هدایای دیپلماتیک به انگلستان، هند، روسیه، و فرانسه فرستاده شد. این تصاویر را می توان در عین حال معرفّی نخستین واکنش فرمانروایان ایران نسبت به امکان تسلط نفوذ اروپائیان بر کشور دانست. از سوی دیگر، در این تصاویر گرز سلطنتی و شمشیر در غلاف معرفّی تهدیدی تلویحی بود و نشان ها، براقها و بازوبندهای مرصّع جواهرنشان شاه و تزیینات گران بهای سالن گویای ثروت و تمکّن او.

نقوش برجسته سنگی و کاهش اقتدار شاه

در دهه های دوم و سوم قرن نوزدهم، برخی از شاهزادگان قاجار دعوی سلطنت کردند و به چالش فتحعلی شاه و ولیعهد او، عباس میرزا، برخاستند. در این دوران نه تنها فتحعلی شاه بلکه شاهزادگانی نیز که در ایالات مختلف کشور حکومت می کردند تصاویر خود را در نقوش برجسته

سنگی در نقاط گوناگون در معرض تماشا قرار دادند. این نقوش برجسته که به فرمان شاهزاده محمدعلی دولت‌شاه (کرمانشاه)، حسینعلی فرمانفرما (شیراز)، و تیمور میرزا (کازرون) حجاری شد از تضعیف اقتدار فتحعلی شاه در میان فرزندان حکایت می‌کرد. با این نقش‌های برجسته بود که تجلّی برنامه‌های بلندپروازانه سلطنتی از فضای شخصی و خصوصی به عرصه عمومی و علنی انتقال یافت. این گونه نقش‌های برجسته سنگی، بیش از هر شکل هنری دیگر این دوره، معطوف به نمایش قدرت قاجاریه و نشان احیای سنت‌های هنری هخامنشیان و ساسانیان بود. افزون بر این، خاندان سلطنتی با اقدام به حجّاری تصاویر خود به چالش احکام اسلام در منع و تحریم پیکره‌سازی و تصویرگری برخاستند. در عین حال، برای افزایش دامنه تأثیر این پیکره‌ها آن‌ها را در جاهایی حکاکی کرده بودند که یادآور گذشته باستانی ایران، با وره‌های عامه، یا سنت‌های مذهبی باشد. 33 نقش برجسته حسینعلی میرزا در شیراز در سینه کوه در کنار دروازه قرآن قرار داشت که در معرض دید همه رفت و آمد کنندگان به این شهر بود و نقش سنگی محمدعلی میرزا در طاق بستان که جهانگران اروپائی را به خود جلب می‌کرد. نمادهایی که معمولاً معرف قدرت و سلطنت اند، از جمله شیر، سنگ نبشته‌ها و اشکال ساده و مفهوم، پیام این نقوش سنگی را برای خواص و عوام از آنچه بود روشن تر می‌کرد. 34

گرچه این نقاط محل تردّد شمار بسیاری از جهانگردان اروپائی بود، پیام این نقوش و تصاویر آن چنان که انتظار می‌رفت کارساز نشد و دوام نیافت. چه، تا اواخر قرن نوزدهم، با از دست رفتن بخش بزرگی از اراضی ایران، تهی شدن خزانه عمومی و آذوقه و اجحاف حاکمان محلی و ایادی آنان، از فتحعلی شاه یاد خوشی در اذهان نمانده بود. عبدالله مستوفی در خاطرات خویش فتحعلی شاه را به خاطر نقش سرگی که از خود در ری به شکل رام کننده شیر بر جای گذاشته بود به یاد تمسخر گرفته و، بدتر از آن، او را متهم به دروغ پردازی نیز کرده است. 35 این داوری مستوفی در باره فتحعلی شاه را می‌توان کمابیش معرفّ نظر همقرانان وی، یعنی طبقه تحصیلکرده ایران در سال‌های پایانی قرن نوزدهم دانست. پرسش این است که به معاصران فتحعلی شاه که با چنین تصاویر و نقوشی روبرو می‌شدند چه احساسی دست می‌داد؟ اگر برای احترام و ستایشی که نسبت به تصاویر و فرامین شاه نشان داده می‌شد اعتبار و وزنی قائل شویم باید گفت که نه تنها درباریان بلکه مردم عادی نیز حداقل در دوران حیات خاقان به اقتدار و مشروعیت او اعتقاد یافته بودند.

تصاویر درباری و اعتقادات مذهبی

جامعه قرن نوزدهم ایران را باید از بسیاری جهات جامعه‌ای دانست که در آن اعتقادی خرافی به نیروی خارق‌العاده تصویر حکمفرما بود. بدون بررسی این اعتقاد نمی‌توان به اهمیت روانی و عاطفی تصاویرهای تمام‌قد در این دوران پی برد. از آنجا که در فرض غالب، فرهنگ ایران فرهنگی ادبی و نوشتاری شمرده می‌شود، پژوهشگران در تعریف محتوا و معنای تصاویر بیشتر بر روایت‌های همراه تصاویر و مینیاتورهای کتب خطّی تکیه کرده‌اند. 36 به ویژه، پژوهشگران و متخصصان هنرهای اسلامی از بررسی این موضوع حسّاس غالباً طفره رفته و از تأیید وجود آئین‌ها و سنن متکّی به تصویر که با بت پرستی چندان فاصله ندارد ابا کرده‌اند. در دوران پادشاهی فتحعلی شاه، و تا حدودی دوران جانشینانش، تصاویر نقوش پادشاه و خاندان و اطرافیان حضور گسترده در فضای تشریفات و آئین‌های درباری و فرهنگ عامه داشت.

احترام و اعجابی که تصاویر فتحعلی شاه در ایرانیان بر می‌انگیخت جهانگردان اروپائی را که در اوایل قرن نوزدهم به ایران سفر می‌کردند شگفت زده می‌کرد. سرجان ملکم می‌نویسد که در مقابل

تصویری از فتحعلی شاه که به عنوان هدیه ای برای حاکم ایالت سید نقاشی شده بود همان تشریفات و احتراماتی درخشانها را به عمل آمد که برای شخص شاه، گرچه تابلو در صندوق در بستهای حمل می شد. 37 ادای احترام نسبت به تصویر پادشاه در مراسم رسمی و تشریفات در سراسر قرن نوزدهم ادامه یافت. به گفته حاج میرزا حسن حسینی فسائی، در سال 1848 م در ضیافتی که در شیراز به مناسبت افتتاح سدّی برگزار شده بود تصویر مجلّی از ناصرالدین شاه نیز در مجلس قرار داشت. پس از پایان شام، هریک از مقامات محلّی در برابر این تصویر به ادای احترام از کمر خم می شدند و مبلغی به عنوان پیشکش در مقابل آن قرار می دادند. عکسی که در حدود سال 1907 م برداشته شده و جمعیتی را نشان می دهد که با تصویری از محمد علی شاه بسوی ساختمان مجلس در حال حرکت اند نشان دیگری از سنت استفاده از تصویر برای تثبیت حضور شاه در میان مردم و در مراسم و تشریفات رسمی است. افزون بر این گونه تصاویر فتحعلی شاه، در بازارهای اصفهان و شیراز نیز نقوش دیواری کشیده شد که در آن ها او و فرزندانش در صحنه های رزم و شکار در کنار تصاویر قهرمانان افسانه ای ایران دیده می شوند. این نقوش نیز معرّف فضایی میان دربار و مردم عادی بود همانگونه که تصاویر تمام قد رستم بر سردر برخی از کاخ های سلطنتی را باید پیوند میان محوطه دربار و میدان های عمومی دانست. 39

به گزارش برخی جهانگردان اروپایی، گاه در مجالس عمومی نقّالان در برابر تصاویر تمام قد شاه به داستان سرایی می پرداختند. 40 با اجرای چنین مراسمی، در دید مردم پادشاه از نظر کارهای قهرمانی و نیز در جوانمردی و از خودگذشتگی با شخصیت های افسانه ای باستانی ایران قابل مقایسه می نمود.

از دوران پادشاهی فتحعلی شاه، تصاویر تمام قد وی در اماکن و مقابر مذهبی نیز به چشم می خورد. از این زمان به بعد بود که وجود تصویر و شبیه در فضاها و اماکن مذهبی از مهر تأیید حکومت برخوردار شد. همان گونه که پیشتر اشاره شد، هیچ یک از پادشاهان پیشین ایران تا این حد به اهمیت و تأثیر تصویر در شکل بخشیدن به عقاید و آراء عمومی در جامعه ایران پی نبرده و از آن چنین بسامان و منظم بهره نچسته بودند. فتحعلی شاه که از زبان فرهنگی ایران باستان برای نقش های برجسته سنگی خود به سهولت استفاده می کرد به مزیت قراردادن تصویر در اماکن مذهبی نیز پی برده بود.

در سال 1794 م، فتحعلی خان صبا قصیده ای در وصف تمثال پادشاه سرود؛ تصویری که به گفته صبا به عنوان هدیه ای برای یکی از مقدّس ترین اماکن مذهبی شیعه یعنی مقبره امام موسی بن جعفر در نجف در نظر گرفته شده بود. 41 این تصویر، که پیش از این در جایی از آن نامی آورده نشده، نخستین نقاشی تمام قد از فتحعلی شاه در هنگام حکومتش در شیراز است. وی سالی پیش از مرگش نیز فرمان داد که برای مقبره اش در قم تابوتی از سنگ مرمر بسازند که بر آن تصویر تمام قدش حک شده باشد. با رواج تصویر و تمثال شاهانه، تابوت های مشابه ای برای مهد علیا مادر ناصرالدین شاه که در قم مدفون است و قبر خود ناصرالدین شاه در شاه عبدالعظیم س فارس داده شد. 42 از نیمه قرن نوزدهم به بعد، طبقات اشراف و تجّار نیز به پیروی از این سنت برخاستند و حکّ تصویر بر مقابر آنان در تهران و دیگر شهرهای ایران رواج یافت. 43 در مراسم تدفین ناصرالدین شاه تصویر تمام قدی از او همراه با شمائل حضرت علی به چشم می خورد. بوی تزئین تکّه دولت، محلی که ناصرالدین شاه برای اجرای مراسم تعزیه ساخت، نیز تصاویر گوناگون به کار برده شد. 44

به احتمالی این رسم ناشی از انتساب جان و روح به تصویر و شمایل بود. رواج مراسم پیچیده و باشکوه در دربار فتحعلی شاه و ترویج اعتقاد به رازناکی اقتدار پادشاهی را می توان منشأ بهره جویی از تصویرهای تمام قد شاه در مجالس درباری و مراسم و آئین های عمومی دانست. ادای احترام تقدس گونه نسبت به این تصاویر و اهداء آن ها به اماکن مذهبی و ساختن مقابر سنگی و مصور را نیز نباید با باورها و خرافات مذهبی بی ارتباط شمرد. از گزارش های گوناگون چنین برمی آید که دربار نیز با انتساب نیروی جادویی به تصاویر تمام قد آیین ها و اعتقادات خرافی در این زمینه را تشویق می کرد. 45

در این مورد، روایتی که شرح آن در منابع گوناگون به چشم می خورد در باره شخصیتی روحانی به نام میرزا محمد اخباری یا نیشابوری در جنگ اول ایران و روس است. به منظور جلب حمایت فتحعلی شاه نسبت به فرقه اخباری، میرزا محمد سوگند خورد که سر بریده اشپختر، سردار روس، را در ظرف چهل روز به تهران بیاورد. 46 داستان چگونگی کشتن نمایشی اشپختر در دو گزارش آمده است. به نوشته محمد سلیمان تنکابنی، میرزا محمد پیکر سردار روسی را با موم ساخت و آنگاه با شمشیر سر از بدنش جدا کرد. 47 این روایت حاکی از آن است که تصویر در جادو گری همان نقشی را ایفا می کرد که پیکر های مومی.

باید توجه داشت که در آئین های مذهبی نیز از تصویر برای رسیدن به نیت منفی استفاده می شد. زان کلمار در بررسی خود در باره مراسم مذهبی در ماه محرم قرن 12 هجری، از پیکر ها و تصاویر قاتلان شهدای کربلا یاد می کند. شرکت کنندگان در این مراسم به این پیکر ها و تصاویر لعنت می فرستادند و در پایان مراسم آن ها را می سوزاندند و از بین می بردند. 48 همین بررسی از اعتقاد به آثار مثبت تصویر نیز یاد کرده است. حمل شمایل حضرت علی و دیگر امامان شیعه در مراسم مذهبی قرون دوازدهم و سیزدهم هجری مبین همین اعتقاد بود. 49 هانری ماسه نیز در اثر ارزنده خود در باره عادات و رسوم ایرانیان به وجود تصاویر در امامزاده ها، تصویر شهدای کربلا در سقاخانه ها و تزیینات مجسمه گونه در گورستان ها اشاره می کند. 50

همه این شواهد و اسناد دال بر بی اعتنایی ایرانیان به احکام اسلام در مورد منع و تحریم تصویرگری و مجسمه سازی در عرصه و زمینه مذهبی است. در واقع، چنین به نظر می رسد که رأی علمای مذهبی نیز در این مورد بیشتر مبتنی بر ملاحظات عملی و سیاسی و چگونگی روابط آنان با سلطان وقت بود تا ضرورت اجرای مستمر احکام مذهبی. به این ترتیب، می توان گفت که در ایران حکم منع استفاده از تصویر و شمایل و مجسمه کم تر از دیگر جوامع اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

به هر تقدیر، تلاش برای تثبیت مشروعیت و اقتدار پادشاه در دوره مورد بررسی این نوشته، به یافتن زبان تصویری واحد میان فرهنگ درباری و توده های، که هر یک فضای خاص و در عین نه چندان متفاوت خود را داشتند، انجامید. در این زبان مشترک نه تنها نقاشی های دیواری بلکه نقوش برجسته سنگی، امامزاده ها و بازارها، و مراسم تعزیه و سینه زنی هر یک به نوبه خود عرصه ای برای نمایش تصاویر خرد و کلان در ترویج و تبلیغ هدف های خاص فراهم آوردند.

نتیجه: تصویر، تاریخ و هویت

به یاری تصاویری که از شخص خود، خویشان و درباریانش ساخت و پراکند، فتحعلی شاه کوشید که اقتدار خود را به عنوان رهبر شیعیان ایران، میانجی قشرهای گوناگون جامعه 51 و جانشین خلف سنت

پادشاهی دیرینه ایران تثبیت کند. تصاویر تمام قد وی نماد جلال پادشاهی و فرهنگ تاریخ محور این دوره بود. همان گونه که تکسیه (Charles Texier) هنگام تماشای نقاشی های کاخ چهل ستون گفت: «ایرانیان برای این نقاشی ها که از سرگذشت تاریخی آنان حکایت می کنند، اهمیت بسیار قائلاند. 52 دستکم این است که این نقاشی ها همانند افسانه ها و اساطیر ادبی و شنیداری تصویری آرمانی از تاریخ ایران به نمایش می گذاشتند.

فتحعلی شاه دانسته و آگاهانه از نقاشی و تصویرگری ابزاری برای آگاه ساختن ایرانیان به هویت خویش فراهم آورد و از آن بی نهایت بهره برد گرچه شخص خود را در کانون چنین هویتی می دید. به این ترتیب، می توان او را نخستین پیشگام در فراگرد تکوین هویت ایرانیان دانست. تا زمانی که اسناد و مدارک دست اول این دوران در دسترس قرار گیرند، تصویر و نقاشی دوران اولیه قاجار منبع سودمندی برای آگاه شدن از این است که ایران آن روز خود را چگونه می دیدومی شناخت.

در تجزیه و تحلیل نهایی، نقاشی های دوران نخستین قاجار تصویری تصنعی از شکوه و جلال آن دوران را فراروی ما قرار می دهند. در واقع، این نقاشی ها با واقعیت فاصله بسیار داشتند. 53 در پایان سلطنت فتحعلی شاه، شمار شاهزادگان قاجاری، که روزی گل های سرسبد باغ ایران شمرده می شدند، از شمار بیرون رفت، کاخ ها و قلعه ها رو به ویرانی گذاشت و سرزمین های بسیار از کف رفت. تصویر کدر پادشاه دیگر آماج پرستش و احترام نبود. بی اعتنائی جانشین فتحعلی شاه، محمدشاه، به ساختمان هایی که پدرش بنا کرده بود و خراب کردن کاخ های ارگ تهران به فرمان ناصرالدین شاه به نام ترقی و پیشرفت نقطه پایانی را بر این فصل از سنت چ هره سازی در ایران گذاشت. در نیمه سوم قرن نوزدهم، ورق یکسره برگشته بود و فتحعلی شاه محبوبیت و اعتباری در میان مردم نداشت. تاریخ نگاران این دوره از دستاوردهای هنری دوران او به ندرت یا به اختصار یاد می کردند. شرق شناسان اروپایی چون کورن (Goerge Curzon) و بنجامین (W. Benjamin .S. G) نیز این دستاوردها را تنها به خاطر ارزش و سندیت تاریخی آنان مهم می شمردند.

برای آگاه شدن به نقش و چگونگی تأثیر نقاشی های درباری دوران نخستین قاجاریه، توجه به این نکته ضروری است که اثر روانی و عاطفی این آثار از یک میراث عظیم دیداری و تصویری نشأت می گرفت. تصاویر و سنگ نگاره های فتحعلی شاه همان حس احترام و تسلیمی را در ایرانیان برمی انگیزت که شمائل های مذهبی یا تصاویر آرمانی پادشاهان باستانی ایران. از سوی دیگر، رنگ های جاندار و پرمایه و طراحي تزئینی این تصاویر همان تحسینی را موجب می شد که مینیاتورهای منقوش بر کتب خطی. افزون بر این، این نقاشی ها، ابزاری نیرومند برای تجلّی فرهنگ و آمال ایرانیان بودند و چه به تنهایی و چه در مجموعه تزئینی خود یادآور اقتدار و ثروت بی کران حاکمان کشور. این جاست که می توانیم به آن تصویر از فتحعلی شاه بازگردیم که سفیرش را چنان به تکریم و تعظیم وا داشته بود. گفته ابوالحسن نقش تصویر را آشکار می کند. هدف جز این نبود که در بیننده حس تحسین نسبت به شکوه و جلال و زیبایی مسند پادشاهی و تسلیم و عبودیت در برابر قدرت و اقتدار کسی بر انگیزند که در واقع «قبله عالم» می نمود.

پانویس ها :

1. ن. ک. به:

Mirza Abu'l Hasan Khan, A Persian at the Court of King George 1809-1810, The Journal of
.Mirza Abu'l Hasan Khan, Edited and translated by Margaret Cloake, London, 1988, p. 75

2. همان، ص 30. احترام به تصاویر پادشاهان و شمایل شخصیت های مقدّس مذهبی از دوران
امپراطوری روم و بیزانس در اروپا رایج بود .

3. ن. ک. به:

pp.4-13; Nasrin Rohani, A Bibliography of , Thomas Arnold, Painting in Islam, Oxford, 1928
.Persian Miniature Painting, Cambridge MA, 1982, p. 153

4. به ویژه ن. ک. به:

B. W. Robinson, "The Court Painters of Fath Ali Shah," Eretz-Israel 7 (1964); _____, "Persian
in E. Bosworth and C. Hillerbrand, eds., Qajar Iran: ", Royal Portraiture and the Qajars
, Political, Social and Cultural Change, Edinburgh, 1983

و نیز: یحیی ذکاء، «میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غقّاری»، «هنر و مردم، شماره 10، (مرداد 1342)،
صص 14-27 و شماره 11 (شهریور 1342)، صص 16-33.

5. برای نظری مشابه ن. ک. به:

Charles Texier, Description de l'Armenie, la Perse, et la Mesopotamie, Paris, 1842, Vol. I, p.
.125

در دیگر جوامع اسلامی، سنت کشیدن نقّاشی و ساختن مجسمه های تمام قد مدت ها پس از
پیدایش اسلام در قرن هفتم میلادی ادامه یافت .

6. ن. ک. به:

.B. W. Robinson "The Court Painters of Fath Ali Shah," op. cit ., p. 96

7. ن. ک. به:

Gavin Hambly, "The Traditional Iranian City in the Qajar Period," in Peter Avery, Gavin
Hambly, and Charles Melville, eds., The Cambridge History of Iran, Vol. 7, Cambridge, 1991,
The Arts of the Eighteenth to Twentieth Centuries," in Avery, " , pp. 542-89; Jennifer Scarce
.Hambly and Melville, op. cit., p.892

8. همانگونه که انتظار می رود، مایه و غنای تزیین با طبقه اجتماعی بی رابطه نبود. محل کار درباریان عادی با طرح های ساده از گل و گیاه تزیین شده بود. درباریان متمکن تر تصاویر پادشاه و شاهزادگان را بر دیوارهای خود آویزان می کردند.

9. برای یک بررسی متوازن از آغا محمد خان ن. ک. به:

Gavin Hambly, "Agha Mohammad and the Establishment of the Qajar Dynasty," Royal Central Asian Journal, 50 (1963), pp. 161-74.

10. در زیر تصویر نخستین چنین نوشته شده است: «به حسب الحکم شاهنشاه دوران، فریدونفر، محمدخان قاجار، ز کلک صادق نقاش نو شد، نشان و فرّ نادرشاه افشار،» « لطف الله هنرفر، گنجینه آثار اصفهان، 1344، ص 574.

11. گرچه آغامحمد خان در شهرهایی که در جنوب قفقاز به تصرف خود درآورده بود به ضرب کردن سگ اقدام کرد، به بازستاندن همه اراضی از دست رفته دوران صفوی در جنوب قفقاز و شرق ایران توفیق نیافت. ن. ک. به:

Gavin Hambly, "The Traditional Iranian City in the Qajar Period," in Peter Avery, Gavin Hambly and Charles Melville, eds., The Cambridge History of Iran, Vol. VII, Cambridge, 1991, pp. 145-146.

12. فتحعلی خان قاجار، پدربزرگ آغا محمدخان، رقیب اصلی نادرشاه برای تقریب به شاه طهماسب دوم بود و به هر حال مورخان نادرشاه را مسئول مرگ وی می دانند. با این همه آغامحمد خان او را سرمشق فتوحات خود قرار داد و وقایع نگاران دوران قاجار نیز از نادرشاه به احترام یاد کرده اند. به عنوان نمونه، ن. ک. به عبدالرزاق دنبلی، مآثر السلطانیه، به اهتمام غلامحسین صدقی افشار، چاپ جدید، تهران، 1351، ص 5.

13. ن. ک. به: محمد فتح الله سراوی، تاریخ محمدی، نسخه خطی، به اهتمام غلامرضا طباطبائی مجد، تهران، 1371، صص 109-110؛ و نیز:

James Frazer, Travels and Adventures in the Persian Provinces on the Southern Banks of the Caspian Sea, London, 1826, pp. 42-41.

14. ن. ک. به:

Armenia and Asia Minor to Constantinople, James Morier, A Second Journey Through Persia, London, 1818, pp. 77-673, between the Years 1812 and 1816.

15. ن. ک. به:

Jennifer Scarce, op. cit., p. 333; and James Morier, ibid., pp. 376-77

16. حسن گل محمدی، دیوان کامل فتحعلی شاه قاجار، تهران، 1350، ص 98. نیز ن. ک. به:

The Role of the Ulama in the Qajar :1906-1785, Hamid Algar, Religion and State in Iran
.p. 71, 1969, Period. Berkeley and Los Angeles

17. فتحعلی شاه با دو پادشاه اروپائی در سده های شانزدهم و هفدهم، لوئی چهاردهم فرانسه و فیلیپ دوم اسپانیا، شباهت بسیار دارد. این دو نیز از هنرهای تصویری برای تثبیت اقتدار و مشروعیت خود بهره می جستند.

18. رضاقلی خان هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، به کوشش نصرالله صبوحی، تهران، 1339، صص 104-105. نیز ن. ک. به:

Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the Muslim World, Austin, Texas, 1979, pp. 160-163; Layla S. Diba, "Lacquerwork of Safavid Persia and Its Relationship to Persian Painting,"
.New York University, 1994, pp.160-63, Ph.D. dissertation

برای بحثی درباره هوش و استعداد فتحعلی شاه و تازگی سروده هایش ن. ک. به:

Gavin Hambly, "The Traditional Iranian City in the Qajar Period," in Peter Avery, Gavin
.148. Hambly, and Charles Melville, op. cit., p

19. معمولاً از فرزندان پسر به عنوان مهم ترین دستاوردهای شاه نام برده می شد. ن. ک. به:
محمدتقی سپهر (لسان الملک)، ناسخ التواریخ، تهران، 1344، ج 2، صص 125 به بعد. نیز ن. ک. به:

in Historians of the Middle East, London, ", Malkolm Yapp, "Two British Historians of Persia
.1962, p.354-55

20. حسن گل محمدی، فتحعلی شاه و قضاوت تاریخ، تهران، 1368، صص 477-489. در باره وضع
حرمسرای فتحعلی شاه ن. ک. به:

Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy,
.p. 19, 6981-1381, Berkeley and Los Angeles, 1997

21. جهانگیرمیرزا، تاریخ نو، به اهتمام عباس اقبال، تهران 1327، ص 186.

22. برای آگاهی از وضع دربار در اوج شکوه و جلال آن ن. ک. به: دوستعلی خان معیرالممالک،
یادداشت های زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران، 1362، صص 48-99. نیز ن. ک. به:

.Vol. 2, pp. 554-57, John Malcolm, The History of Persa, London, 1815

23. ن. ک. به:

.Dordrecht, 1956, pp. 17-11 ,Jan Rypka, History of Iranian Literature

24. فتحعلي خان صبا، ديوان ملك الشعراء، فتحعلي خان صبا، به كوشش محمدعلي نجات، تهران، 1341، ص 38. 25. يحيي ذكاء، تاريخچه ساختمان هاي ارگ سلطنتي، تهران، 1349، صص 37-38.

26. ن. ک. به:

Colin Meredith, "Early Qajar Administration. An Analysis of its Development and Functions," p. 61, (1971 Iranian Studies, (Spring-summer

27. ن. ک. به:

Robert Ker Porter, Travels in Georgia, Persian Armenia, Ancient Babylonia, etc., London, 1821, vol. 1, pp.322-23

28. ن. ک. به:

Sussan Babai, "Shah 'Abbas II, the Conquest of Qandahar, the Chihil Sutun, and Its Wall Paintings," Muqarnas, II (1994), pp 42-125.

29. اين پرده دلفريب و فرجه آمد، تشبيه بساط شاه جمجه آمد. چون پرده در آن تابان مهر، تمثال رخ فتحعلي شاه آمد، مي‌با بآبشيبه خسروان نقش بست، كه از شبيه او قلم صورتگر قدرت شكست. سنه 1213.

30. يحيي ذكاء، تاريخچه ساختمان هاي ارگ سلطنتي، ص 46.

31. ن. ک. به:

G. G. Keppel, Personal Narrative of a Journey from India to England, London, 1827, vol. 2, pp. 140-41

32. ميرزا صالح شيرازي، «سفرنامه اصفهان، كاشان، قم، تهران.» در مجموعه سفرنامه هاي ميرزا صالح شيرازي، به كوشش غلامحسين ميرزا صالح، تجديد چاپ، تهران، 1363، صص 6-8 و 13. نيز ن. ک. به:

Sir William Ouseley, Travel into Various Countries of the East, Particularly Persia, London, 1819-32, vol. 3, p. 372

33. ن. ک. به:

Paris, 1983, vol. 2, pp. 228-37; J. A. Lerner, , Henry Masse, Croyances et coutumes persanes "Rock Relief of Fath Ali Shah in Shiraz," *Ars Orientalis*, 21 (1991), p. 33; E. de Waele, "Trois .reliefs Rupestres de Pol-i Abgineh," *Iranica Antiqua* 21 (1986, pp. 1796-77

34. ن. ک. به

Assault and Abduction: The Fate of the Royal " , Henri Masse, *ibid.*, p.597; and Z. Bahrani .*Art History* 10, no. 3 (September 1995), pp. 363-82", *Image in the Ancient Near East*

35. «صورت خود را در حال شکار و یا در مجالس بزم و سلام در کوه های کشور سنگتراشی کرده که چشمه علی بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم یکی از آن جلسات است . در تزیین سر و بر خود به تاج و جواهر اصراری داشته و حتی تصویر شیرکشی خود را هم با همین لباس بزمی ساخته و یا از سنگ تراشیده. میان باریک و ریش بلند زیبای خود را نموده و ابدی کرده است . در صورتی که اعلیحضرت کمتر از این رشادت ها داشته و شاید در مدت عمر خود با هیچ شیر پیری هم روبرو نشده است .» عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران، 1371، ج 1، ص 38. در بلره تضاد پیام یکی از نقوش برجسته سنگی در دوره ساسانیان با واقعیت تاریخی ن . ک. به:

.Ernst Herzfeld, *Iran in the Ancient East* ,NewYork, 1948, p.315

36. برای بحثی درباره احتراز از پرداختن به موضوع های بحث انگیز ن . ک. به:

.pp.338-40 ,1989 ,David Freedberg, *The Power of Image*, Chicago

37. ن. ک. به:

.John Malcolm, *op. cit.*, vol. 2, p. 656

38. حاج میرزا حسن حسینی فسائی، فارسنامه ناصری، به کوشش منصور رستگار فسائی، تهران، چاپ جدید، 1367، ص 279. عکسی که به احتمالی در آغاز سلطنت احمد شاه برداشته شده صحنه ای از مراسم سلام در یکی از ایالات ایران را نشان می دهد که در آن مقامات محلی در حال ادای احترام به تصویری از شاه جوان اند که به وسیله دو درباری بر روی کرسی سلطنتی نگاه داشته شده . ن. ک. به:

.Philip Mansell, *Sultans in Splendor*, New York and Paris, 1988, p.82

39. قصد تشبیه فتحعلی شاه به رستم در زرهی که در برخی از تصاویر بر تن او دیده می شود- و با سر شیری همانند آنچه بر سر تصاویر رستم قرار دارد مزین است- نمایان می شود.

40. ن. ک. به :

Travels in Assyria, Media and Persia , James Morier, op. cit . p. 071; J. S. Buckingham
., London, 1830, p.293

41. فتحعلي خان صبا، همان، ص 290.

42. از عزت سودآور براي آگاهي هايي كه در باره مهدعليا در اختيارم گذاشت سپاسگزارم . براي
عكسي از مقبره ناصرالدین شاه ن. ك. به:

J. A. Lerner, "Rock Relief of Fath 'Ali Shah in Shiraz." *Ars Orientalis* 21 (1991), fig. 8

43. دوستعلي خان معير، منبع اصلي شرح حال نقاشان دربار ناصري و مظفري، به سه نمونه از اين
گونه مقابر اشاره مي كند. ن. ك. به: همان، صص 278-280.

44. براي تصويري از ناصرالدین شاه همراه با شمایل حضرت علي در مراسم خاک سپاري او ن. ك. به:
يحيي ذكاء، تاريخ ساختمانهاي ارگ سلطنتي، ص 294.

45. براي تعيين وقت سعد براي رويدادهاي گوناگون، از جمله باريابي سفراي خارجي و ساختن قصر
شاهي در سلیمانیه فتحعلي شاه به منجمين متوسل مي شد . در اين باره ن. ك. به:

cit ., vol. 1, pp. 242, 247, n. 2 and vol. 2, . James Morier, op. cit ., p. 387; Henri Masse, op
(pp. 287 and 342

46. ن. ك. به:

.Hamid Algar, op. cit., p. 65

47. محمد ابن سليمان تنكابني، قصص العلماء، تهران، 1303 ه ق، ص 132، به نقل از:

.Hamid Algar, op. cit., p. 65

به اعتقاد الگار محتملا درباريان فتحعلي شاه كه از مهارت ميرزا محمد اخباري در رمالي و ستاره
شناسي آگاهي داشتند وي را به اين كار ترغيب کرده بودند . در اين باره همچنين ن. ك. به:

.Henri Masse, op. cit., vol. 1, p. 314

48. ن. ك. به:

Jean Calmard, "Shi'i Rituals and Power II. the Consolidation of Safavid Shi'ism : Folklore and
. Popular Religion," in *Safavid Persia*, ed., by Charles Melville, London, 1996, pp.141-66

جهانگري انگليسي، در سفر خود به شيراز، به صحنه اي در باره سوزاندن پيكر پارچه اي عمر
اشاره مي كند. ن. ك. به:

Edward Scott Waring, A Tour to Shiraz. . to which is added a History of Persia , London,
.1807, p.42

49. همان، ص 179.

50. ن. ک. به:

.pp.115-118 ,Henri Masse, op. cit., vol. 1

51. ن. ک. به:

.Colin Meredith, op. cit., p. 62

52. ن. ک. به:

.Charles Texier, op. cit. vol.1, p.164

53. این تفسیر را از عباس امانت به وام گرفته ام. عباس امانت، همان، ص 36.

نگاهی به وضع موسیقی در دوره قاجار

آمنه یوسف زاده

شرح سرگذشت موسیقی ایرانی در دوره قاجار به یقین در یک مقاله نمی گنجد . این دوره را باید چرخشگاهی در تاریخ موسیقی ایران شمرد . زیرا در این دوره است که موسیقی مانند هنرهای دیگر پس از دو قرن رونهان کردن دوباره جلوه می کند و در دربار شاهان قاجار مانند فتحعلی شاه و به ویژه در دربار ناصرالدین شاه جایگاهی برای خود می یابد .

اما چون هنوز جامعه ایرانی در این دوره ارج و اعتباری برای موسیقی نمی شناسد، کمتر کتاب و رساله ای در این زمینه نوشته می شود. تنها کتابی که از این دوره در باب موسیقی سراغ داریم، کتاب بحورالالخان 1 (در علم موسیقی و نسبت آن با عروض) نوشته فرصت الدوله شیرازی (1339-1271 ه ق /-1842 1925 م) است. در این کتاب، نویسنده چندان از وضع موسیقی و موسیقی دانان روزگار خود سخن نگفته است بلکه با بهره جویی از کتاب های پیشینیان به شرح رابطه شعر و موسیقی از نظر وزن پرداخته و به طور خلاصه اسامی دستگاه ها و گوشه های آواز ایرانی را معرفی کرده است. سپس با گزینش اشعاری از حدود 40 شاعر از شاعران گذشته به ویژه سعدی و حافظ و جامی و خیام گفته است که هرکدام را در چه دستگاه و با چه آوازی باید خواند .

در نتیجه، برای پی بردن به وضع موسیقی و موسیقی دانان دوره قاجار منابعی که موضوع شان تنها موسیقی باشد و بس، در دست نداریم و برای چنین کاری ناگزیریم از منابع تاریخی دیگر ر استفاده

کنیم به ویژه از سفرنامه های اروپاییان و از خاطرات و یادداشت هایی که مؤلفان آن دوره درباره دیده ها و نظریات خود نوشته اند. در میان این گونه نوشته ها بی گمان خاطراتی که نزدیکان دربار نوشته اند از همه مهم تر است. زیرا آنان به اندرون نیز راه داشته اند و از نزدیک شاهد چگونگی زندگی شاه و درباریان بوده اند. یکی از آنها **تاریخ عضدی 2** تألیف شاهزاده عضدالدوله، چهل و نهمین پسر فتحعلی شاه است که دوره سه پادشاه نخستین قاجار یعنی آغا محمد خان و فتحعلی شاه و محمد شاه را در بر می گیرد و در آن آگاهی هایی در باره وضع موسیقی در دربار و اندرونی آن شاهان می توان یافت. دیگری **خاطرات دوستعلی معیرالممالک 3** است که پسر عصمتالدوله، دختر ناصرالدین شاه بود و از نزدیک به اوضاع و احوال دربار آشنایی داشت. گذشته از این متن های تاریخی، در کتاب های تاریخ موسیقی نیز که در قرن حاضر نوشته شده اند برخی اطلاعات سودمند درباره موسیقی دوران قاجار آمده است. 4.

<> هنگامی که ضبط موسیقی ایرانی به صورت صفحه گرامافون در سال 1906 میلادی آغاز شد، برخی از استادان موسیقی دوره ناصرالدین شاه هنوز در قید حیات بودند مانند میرزا عبدالله و آقا حسینقلی (نوازندگان تار) و نایب اسدالله اصفهانی (نوازنده نی) و باقرخان (کمانچه کش) و میرزا علی اکبر شاهوی و حسن خان (نوازندگان سنتور). 5. برخی از این ضبط ها را در سال 1373 خورشیدی در تهران به صورت نوار درآورده اند و منتشر کرده اند. 6. شنیدن این نوارها می تواند برای کارشناسان موسیقی در فهم موسیقی دوره قاجار سودمند باشد. نکته آخر اینکه نوشته حاضر، چنان که از عنوان آن نیز پیداست، نگاهی است به وضع موسیقی در دوره و در دربار قاجار، ما در آن تنها به طرح برخی جنبه های این موسیقی و ترسیم خطوط کلی آن اکتفا کرده ایم.

موسیقی و دربار

در دربارهای پادشاهان ایرانی، از پیش از اسلام تا اوایل قرن بیستم، موسیقی همواره جایگاهی ارجمند داشته است. شاهان و شاهزادگان ایرانی همیشه بهترین نوازندگان و رامشگران را به خدمت می گرفتند و آنان را تحت حمایت خویش قرار می دادند. 7. نظامی عروضی (قرن 12 میلادی) نویسنده **چهار مقاله** از چهار صنف اجتماعی یاد می کند که پادشاهان حضور آنان را در دربار خود ضروری می دانستند و از خدمات آنان بهره مند می شدند و به کار آنان بسیار ارج می نهادند: نخست دبیران بودند، دوم شاعران و خُیناگران، سوم منجمان و چهارم طیبیان. 8. شهرستانی هنگام سخن گفتن از باورهای مزدکیان از چهار شخص برجسته یاد می کند که خدمتگزار شاهنشاه بودند: موبد موبدان، هیربَد هیربَدان، اسپهبد و رامشگر. 9.

جایگاه رامشگران

در دربار قاجار پادشاهان قاجار نیز در ادامه راه و رسم پیشینیان خود موسیقی را به صورت عنصری از زندگی دربار درآورده بودند و این هنر در دربار آنان ارج و اعتبار خاصی داشت. موسیقی نه تنها در جشن ها و میهمانی های رسمی نواخته می شد بلکه در زندگانی روزمره آنان نیز همواره حضور داشت، چنان که حتی هنگام خوابیدن و غذا خوردن و سوارکاری نیز از شنیدن آن نمی آسودند. برای مثال آغامحمدخان را عادت این بوده که هنگام خوابیدن نقالی از برای او **شاهنامه** بخواند. 10. او خود هرگاه سرخوش و سرحال بود دوتار می نواخت. 11.

ناصرالدین‌شاه که خوابگاهش دارای چهار در بود و یکی از آنها به اطاق رامشگران باز می شد، عادت داشت هنگام خوابیدن به نوای ساز گوش کند. «عمله طرب خاصه» مانند سرورالملک (نوازنده سنتور) و آقا غلامحسین (نوازنده تار) و اسماعیل خان (کمانچه کش) هرکدام به نوبت برای شاه می نواختند تا اینکه او به خواب می رفت و زمانی از نواختن باز می ایستادند که دیگر نشانی از بیداری در او نمی دیدند. 12. سرورالملک در لحظه هایی که خواب اندک اندک بر شاه چیره می شد، دستمالی به روی سنتور پهن می کرد تا نوای ساز ملایم تر به گوش شاه برسد. 13. اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات دربار ناصر، در خاطرات خود درباره پانزده سال آخر عمر ناصرالدین شاه 14 می نویسد که «عمله طرب» بیشتر اوقات در هنگام صرف غذا حضور داشتند و برای شاه می نواختند، به ویژه هنگام، پختن آش سالانه 15 که گویا آیینی در دربار ناصرالدین شاه بود، همیشه چند تن از خواص نوازندگان حاضر بودند و در کنار وزیران و رجال دربار بر سر سفره می نشستند. 16.

رامشگران زن در اندرون دربار

جدا از موسیقی «عمله طرب» و نوازندگان مرد، موسیقی دیگری نیز در مجالس بزم شاه به دست زنان نواخته می شد. نقش زنان در دربار شاه یکی این بود که مجالس روضه خوانی ترتیب دهند و دیگر برگزاری برخی مجالس بزم بود که شاه مسئولیتش را برعهده آنان گذاشته بود. برای مثال، گللیخت خانم ترکمانی 17 و کوچک خانم تبریزی 18 که هر دو از زنان حرم حضرت خاقان (فتحعلی شاه) بودند، هریک مسئولیت دسته ای از زنان نوازنده و رامشگر را به عهده داشتند. در تاریخ عضدی از دو دسته زن یاد شده است که عده هرکدام به پنجاه نفر می رسید و مجهز به «تمام اسباب طرب از تار و سه تار و کمانچه و سنتورزن و چینی زن (castagnettes) و ضرب گیر و خواننده و رقاص» 19 بودند. هریک از این دسته ها سردسته ای داشت که او را استاد می نامیدند. یکی از آنان استاد مینا بود و دیگری استاد زهره که هر دو به گفته عضدی «در علم موسیقی بی نظیر بودند». 20 آنان گرچه در حرم زندگی می کردند اما در زمره زنان شاه نبودند و شاه «مقرری و مواجب و همه اسباب تجمل به جهت آنان مقرری» کرده بود. دسته استاد مینا را به دست گللیخت خانم سپرده بودند و دسته استاد زهره را به دست کوچک خانم. این دو دسته همیشه با هم رقابت می کردند و همچشمی آنان زبانزد درباریان بود، چنان که وقتی در دربار میان دونفر دشمنی بر می خاست، می گفتند: «مثل دسته استاد مینا و استاد زهره منازعه می نمایند». 21

در نقاشی های بازمانده از دوره فتحعلی شاه و محمد شاه برخی از این زنان را تصویر کرده اند. در کاتالوگ امری (22) collection Amery از 63 تصویر یازده تصویر از آن رقاصان و نوازندگان و آکروبات های درباری است. توصیف های عضدی از لباس و آرایش این زنان در این تصویرها به خوبی نمایان است. به گفته او: «رقاصان . . . کمرها و عرقچین هایی تمام جواهر با گلوبندهای خوب و گوشواره های ممتاز» 23 داشتند و اینها همه در تصویرهای کاتالوگ نام برده به چشم می خورد. برخی از این زنان هنرمند به عقد شاه در می آمدند و پس از چندی مادر شاهزاده ای می شدند. بعضی از آنان هم که مزدوج بودند شاه طلاقشان را می گرفت و به عقد یکی از امرای دربار خود در می آورد. 24 ناصرالدین شاه نیز نوازنگانی را که مطبوع طبع او بودند به عقد خود در می آورد. 25.

آموزش زنان رامشگر

آموزش زنان را نوازندگان مرد نامدار عصر به عهده داشتند. برای مثال استاد مینا شاگرد سهراب

ارمني اصفهاني و استاد زهره شاگرد رستم يهودي شيرازي بود. به گفته عضدي هر صبح آقا محمد رضا و رجعلي خان و چالانچي خان، از ديگر مغتبان مشهور آن زمان به دربار مي آمدند تا به استاد مينا و استاد زهره تعليم موسيقي بدهند. لباس زنان «طوري بود که به جز صورت هيچ چيز آنان پيدا و نمايان نبود». خواجه ها نیز درکلاس هاي آنان حضور داشتند. 26 اين دو استاد زن سپس آموخته هاي خود را به دسته هاي خويش تعليم مي دادند. همچنين مي گویند که ناصرالدین شاه از مادر دامادش، ماه نساء خانم، درخواست مي کند که دوازده دختر زيباروي حاضر کند و آنان را به «عمله طرب» بسپارد تا انواع سازها و آوازه ا و رقص ها را بياموزند و پس از آموزش کامل به اندرون فرستاده شوند. دوره آموزش اين دختران دوسال طول مي کشد و روزي که در حضور شاه براي نخستين بار هنرنمايي مي کنند، شاه هنرنمايي آنان را بسيار مي پسندد و به پاس تعليم اين دختران به ماه نساء خانم یک انگشتری هدیه مي کند. 27

جايگاه اجتماعي موسيقي دانان و نوازندگان

براي درک جايگاه اجتماعي موسيقي دانان و نوازندگان ايراني دو عامل را بايد در نظر گرفت. اما پيش از پرداختن به جايگاه اهل موسيقي در سلسله مراتب اجتماعي مي بايد به جايگاه موسيقي در فرهنگ اسلامي توجه کرد. هرچند قرآن هنر موسيقي را يکسره منع نکرده است، پیامبر اسلام و سپس اصحاب او همواره کوشيده اند تا روح آدمي را از گزند لذت هاي ممنوع (ملاهي) يعني شراب و زن و آواز در امان نگاه دارند. 28

مسئله در واقع تعريف موسيقي و به عبارتي تعيين حد و مرز آن است زيرا، چنان که ژان دورينگ (Jean During) توجه کرده، در بيشتري احاديث، موسيقي را به چيز ديگري ربط داده اند و هرگز آن را به صورت مجرد يعني در مقام موسيقي بررسي نکرده اند. از «ميان سي حديث، چهار حديث موسيقي را با شراب خواري و قمار يکي مي دانند، شش حديث ديگر آن را با عشرت پرستي و شرابخواري يکسان مي کنند، یک حديث آن را به بت پرستي مربوط مي داند. تنها دوازده حديث از ميان سي حديث بررسي شده درباره عمل آواز خواندن و آلات موسيقي سخن مي گویند که چهار تاي آن از پیامبر اسلام است». 29

و اما در باره جايگاه اجتماعي موسيقي دانان و نوازندگان همين اندازه مي توان گفت که آنان همواره نگران آن بوده اند که مبدا با مطرب يکي گرفته شوند و بي گمان يکي از علت هاي نگراني آنان اين بوده است که مطربان هميشه در جامعه ايران جايگاهي پست داشته اند. اين نکته را نیز بيغزاييم که در ايران تا قرن نوزدهم يهودي ها بيشتري در کار موسيقي دست داشتند. يهودي هاي شيراز از بهترين نوازندگان ايران به شمار مي رفتند و گفته مي شود که بهترين نغهبانان موسيقي کلاسيک و سنتي ايران بودند. 30

خالقي از قول يکي از اروپاياني که در دوره محمدعلي شاه قاجار به ايران آمده بود مي نويسد : «صنعت و حرفه موسيقي و رقص و آواز هم در اين مملکت به طور انحصار در دست يهودي ها واقع گرديده، مشهور است که ملل شرقي اشتغال به اين حرف و صنايع را براي خود پست و حقير دانسته و به طور انحصار آن را به ملل سائره واگذار کرده اند. ايراني ها هم داراي همين نظريه هستند و از اشتغال به صنايع موسيقي و آواز و رقص عار دارند». 31

گوبينو (Gobineau) نیز که در زمان ناصرالدینشاه چندسالي وزيرمختارفرانسه در ايران بود در کتاب «سه

سال در آسیا» می نویسد: «در ایران آنان که تار می نوازند و در موسیقی استاد اند جز از طبقه اول و دوم هستند. نجبا و اشراف ایرانی تار زدن را نوعی عیب می شمارند یا دست کم این کار را مایه سبکی خود می شمارند.»³²

قدر و منزلت نوازندگان در حدی بود که در دوره ناصرالدین شاه آنان را «عمله طرب» می نامیدند و به نوازندگان درباری که دربارگاه شاه حق جلوس و نواختن داشتند «عمله طربخاصه» می گفتند. اینان کسانی بودند که شاه برای آنان وظیفه و مقرری تعیین کرده بود. ³³ این نیز ناگفته نماند که طبقه بندی موسیقی دانان در دربارها رسم بوده است، چنان که بهرام کسانی را که هنرشان پسند خاطر او بود به جایگاه نخستین برمی کشید و آنان را که کارشان باب طبع او نبود به مقام دوم فرودمی آورد. ³⁴ می گویند هارون الرشید نیز به پیروی از شیوه دربار ساسانی برای آوازه خوانان دربارش مراتبی تعیین کرده بود.³⁵

عارف در دیوان اش درباره علی اکبر فراهانی می نویسد: «با آنکه مانند امروز آن روزها هم تا اندازه ای وضعیت زندگانی هنرمندان تیره و ناراحت بوده ولی زندگانی این استاد در نهایت خوشی و آسایش بوده است.»³⁶ اما حقیقت این است که زندگانی نوازندگان دوره ناصری بسیار سخت بود و بیشتر آنان سال های آخر عمرشان را در تنگدستی می گذراندند. عارف در جایی دیگر پس از مرگ آقاحسینقلی پسر علی اکبرخان که از «عمله طرب خاصه» به شمار می رفته می نویسد: «پس از مرگ میرزا حسینقلی در ایران کسی نفهمید که میرزا که بود و کی مُرد و او را در کدامین دخمه دفن کردند. . . این است وضع کشور حق شناس ما»³⁷ و درباره خود در آغاز کارش می گوید: «از آنجایی که کار موسیقی در ایران به واسطه نادانی و جهالت راهنمایان نادان عوام فریب به اعلاء درجه افتضاح رسیده بود هیچ وقت میل نداشتم به داشتن این صنعت مفتضح معرفی شوم.»³⁸

اهمیت ساخته های موسیقایی در دوره قاجار

آنچه امروز زیر عنوان موسیقی ملی ایران می شناسیم و هفت دستگاه و ردیف را در بر می گیرد، همان است که استادان موسیقی در دوره قاجار آن را می نواختند و تعلیم می دادند و از راه همین روش آموزش شفاهی به روزگار ما رسیده است. این موسیقی ظاهراً تا حدود قرن سیزدهم هجری (قرن 19 م) نظام ادواری داشته و سپس جای آن را نظام دستگاهی گرفته است.³⁹ آنچه مسلم است موسیقی ایرانی تا اوایل قرن نهم هجری (قرن 15 م) جنبه علمی داشته است و بزرگانی چون فارابی، ابن سینا، صفی الدین ارموی و عبدالقادر مراغی آثار مهمی در این زمینه به جا گذاشته اند. کتاب **الادوار** صفی الدین ارموی بهترین و کامل ترین اثری است که در آن مؤلف نظام ادواری را توجیه و تفسیر کرده است.⁴⁰

پس از عبدالقادر مراغی است که آثار و کتاب های موسیقی به زبان فارسی رو به کاهش می گذارد تا جایی که در دوره صفویه و اوایل دوره قاجار کمتر اثر مکتوبی در باب موسیقی می توان سراغ گرفت. ⁴¹ علت را می توان مساعد نبودن اوضاع اجتماعی و موانع مذهبی دانست.

نخستین کتابی که در آن اصطلاح نظام دستگاهی به تصریح آمده است کتاب **بحورالالجان** نوشته فرصت شیرازی است که به آن اشاره کردیم. فرصت درباره موسیقی زمان خود می نویسد: «بدان که در این قرن اخیر از زمان حکماء و علماء این فن، دستگاه قدما را بر هم زده و آن را بر هفت دستگاه قرار داده اند»⁴². و در جایی دیگر اسامی هفت دستگاه را به این ترتیب می آورد: «راست پنجگاه، چهارگاه،

سه گاه، همایون، نوا، ماهور، شور» 43. این هفت دستگاه خود دارای گوشه هایی است که به برخی از آنها چند آواز نیز ضمیمه است.

خاندان هنر

بنیانگذاری و تکوین ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی را به خاندان علی اکبر فراهانی 44 (معروف به خاندان هنر) نسبت داده اند. فراهانی یکی از برجسته ترین نوازندگان دربار ناصرالدین شاه بود. عارف در دیوانش می نویسد که آقا علی اکبر «بی اندازه مورد تشویق و محبت شاه بوده» بطوری که اغلب وقت را در مصاحبت شاه گذرانیده و او را از نعمات عالی و بی نظیر ساخته خود سرمست نگاه می داشته است. از عجایب اینکه درجه و میزان هنر استاد به حدی بود که کسی را یاری مخالفت یا جرأت حسادت با او نبوده و اخلاقاً هم طوری با اطر افیان شاه می زیسته که محبوب همه واقع و مورد توجه عموم قرار گرفته بود.» 45

به طور کلی، در روزگار ناصرالدین شاه دو خاندان موسیقی دان رسمی دربار کم و بیش تنها امانت داران موسیقی سنتی بودند؛ یکی خاندان محمد صادق خان، رهبر نوازندگان شاه، و دیگری خاندان علی اکبر فراهانی. به گفته صفوت از میراث هنری خاندان محمد صادق خان نشانه های کمی باقی مانده است اما سنت فراهانی را پسران او آقا حسینقلی (1334-1270 ه ق/ 1852-1916 م) و میرزا عبدالله (1337-1260 ه ق/ 1843-1918 م) زنده نگاهداشتند و به شاگردان خود منتقل کردند و خود این شاگردان نیز موسیقی دانان و نوازندگان موسیقی سنتی نسل ما را تربیت کردند. 46

تجدد در موسیقی و رابطه با غرب

اگرچه ایران از زمان صفویه با کشورهای متمدن غربی در زمینه هایی ارتباط یافت، اما دامنه نفوذ تمدن غربی در ایران و گسترش اقتباس از فرهنگ اروپایی هیچ گاه به پایه دوره سلطنت دراز مدت ناصرالدین شاه نرسید. در سال 1856 میلادی، به درخواست دولت ایران دو فرانسوی به نام های بوسکه (Bousquet)

و رویون (Rovillon)، معاون بوسکه، از طرف دولت فرانسه به ایران آمدند تا یک دسته موزیک به شیوه متداول همان زمان فرانسه برای دربار سلطنتی ایران تربیت کنند. در سال 1868 میلادی، سومین فرانسوی به نام لومر (A. J. Lomaire) نیز برای تدریس موسیقی به ایران آمد. از همین هنگام بود که شعبه ای در مدرسه دارالفنون به نام «شعبه موزیک» به سرپرستی لومر تأسیس شد. 47 بر روی هم، هیجده دسته موزیک نظامی زیر نظر لومر تشکیل شده بود که به طور عمده سرودهای نظامی و آهنگ های اپراهایی غربی را اجرا می کردند و جدا از مراسم دولتی و میهمانی های رسمی در تعزیه ها و جشن های عمومی نیز می نواختند.

تعزیه

یکی از جالب ترین جنبه های موسیقی مذهبی ایرانی تعزیه است. گویا تعزیه و شبیه خوانی در ایران پیشینه دراز و کهن دارد. اما آنچه امروز به نام تعزیه می شناسیم در دوره ناصرالدین شاه معمول شد و به سرعت پیشرفت کرد. چلکوسکی (Peter Chelkowski)، که مدت ها در ایران با تعزیه گردانان هم سخن بوده، در باره اهمیت تعزیه در دوره ناصرالدین شاه می نویسد: «تعزیه نه تنها از پشتیبانی دربار ناصرالدین شاه برخوردار بود، بلکه به کانون اصلی تفریح و عبادت مردم تبدیل شده بود. اعیان و ثروتمندان شهر ها در جلب کردن و به خدمت گرفتن بهترین بازیگران با هم رقابت می کردند و می

کوشیدند تا در برگزار کردن هرچه با شکوه تر تعزیه ها و در آرایش صحنه از یکدیگر پیشی گیرند . در همین دوره است که بسیاری از بناهای خاص به نام تکیه و حسینیه برای برگزاری تعزیه ها ساخته شد. «48 هم چنان که اشاره کردیم شبیه خوانی در ایران پیشینه درازی داشت، اما گویا پیش از دوره ناصرالدین شاه به صورت صامت اجرا می شد و شبیه خوانی ناطق یا تعزیه خوانی با شعر و آواز در دوره ناصری معمول گردید . در تعزیه هایی که در حضور شاه برگزار می شد، به ویژه در تکیه دولت، تعزیه گردان یا معین البکاء که ناظم و کارگردان نمایش بود با ورود به صحنه، و با آهنگ موزیک سلطنتی، دستور آغاز تعزیه را می داد. 49 آنچه مسلم است شبیه خوانی ها بزرگ ترین نقش را در حفظ و رواج موسیقی قدیم ایران داشتند و چون مردم، از لایه های گوناگون اجتماعی، در مجالس تعزیه شرکت می کردند به سبب آنکه همواره شعرها و آهنگ ها را می شنیدند، آنها را به خاطر می سپردند و بدین سان میراث موسیقی ایران را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کردند. 50

تصنیف

از اواخر دوره قاجار و در آستانه جنبش مشروطه خواهی تصنیف سازی نیز رونق گرفت و زیر تأثیر اوضاع و احوال زمانه شاعران و آهنگسازان به تصنیف روی آوردند . در بیشتر تصنیف هایی که در این سال ها ساخته شد، چنان که براون (Edward G. Brown) نیز توجه کرده است، بازتاب آرمان های جنبش مشروطه خواهی و اوضاع سیاسی و اجتماعی سال های 1905-1913 میلادی را به خوبی می بینیم. 51

هم چنان که پیش تر گفتیم، از حدود قرن دوازدهم هجری به بعد دگرگونی و تحولی در موسیقی ایرانی روی داد و بسیاری از اصطلاحات و مفاهیم این موسیقی و به طور کلی روند بعدی آن دچار دگرگونی شد. واژه تصنیف نیز مفهوم و کاربرد گذشته اش را از دست داد و معنای تازه ای یافت. 52 در اصطلاح شاعران و آهنگسازان قدیم تصنیف به نوعی شعر لحنی گفته می شد که هم دارای وزن عروضی بود و هم آهنگ ایقاعی داشت یعنی هرچند از نظر ظاهر با شعر معمولی تفاوتی نداشت اما وزن و ترکیب الفاظ آن به گونه ای بود که می توانست با مقامات موسیقی و زیر و بم ساز و آواز جفت و جور شود. 53

معنای امروزی تصنیف بی شک بامعنای کهن آن فرق می کند . از نظر خالقی، «تصنیف در موسیقی عبارت است از آهنگ های کوتاهی که با شعر همراه باشد .» 54 به هر حال، هرچند چگونگی پیدا شدن معنا و صورت کنونی تصنیف به درستی معلوم نیست، اما از روی نمونه های متداولی که در دست داریم می توانیم بگوییم که تصنیف باید دارای آهنگ (Rythme) باشد و با ساختار نغمگی دستگاه (systeme modal) سازگار درآید و با ساز و ضرب اجرا شود .

تصنیف هایی که امروز به صورت مدون در نقشمایه (رپرتوار) آواز خوانان و آهنگسازان ایرانی یافت می شود به طور عمده تصنیف هایی هستند که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی ساخته شده اند و بیشتر آنها را یا شاعران گمنام ساخته اند و یا شاعران نامداری مانند علی اکبر شیدا و عارف قزوینی . عارف، شاعر و موسیقی دان و آوازه خوان بود و شور میهن دوستی و احساسات ملی داشت . از همین رو است که بیشتر تصنیف هایش مضمون ملی و وطنی دارد و به حوادث سیاسی زمانه اش می پردازد. پیش از عارف و شیدا موضوع تصنیف ها گاه همه عشق و عاشقی بود و گاهی شوخی و مزاح. عارف خود می نویسد: «وقتی من شروع به تصنیف ساختن و سرودهای ملی و وطنی کردم، مردم خیال می کردند که باید تصنیف برای . . . یا "ببری خان"، گربه شاه شهید، گفته شود.» 55

البته باید گفت که پیش از عارف، میرزا علی اکبر خان شیدا به تصنیف صورت و مضمون شاعرانه داده بود و ارج و اعتباری به تصنیف بخشیده بود که پیش از او تصنیف از آن بی بهره بود. عارف خود در باره شیدا می نویسد: «از بیست سال قبل میرزا علی اکبر شیدا که حقیقت درویشی را دارا و مردی وارسته و صورتاً و معنأً آزاد مردی بود، تغییراتی در تصنیف داد و اغلب تصنیف هایش دارای آهنگ های دلنشین بود و مختصرسه تاری هم می زد.»⁵⁶ مضمون تصنیف های شیدا به طور کلی عاشقانه است و برخی از تصنیف های عارف نیز مضمون عاشقانه دارند اما او بیشتر تصنیف هایش را برای بیان مقاصد ملی و تجلیل از آزادی ساخته است. او می خواست از راه تصنیف حس وطن دوستی را در مردم بیدار کند. همزمان با عارف و پس از او شاعران و آهنگسازان دیگری، مانند امیرجاهد، نیز به ساختن تصنیف های وطنی روی آوردند.

عارف مانند شیدا هم سراینده تصنیف ه ای خود بود و هم آهنگ آنها را می ساخت. او آوازه خوان تصنیف های خود نیز بود. بعضی از اشعار این تصنیف ها در مطبوعات آن زمان چاپ می شد.⁵⁷ اما به علت نبودن نت موسیقی در آن زمان آهنگ بیشتر آن ها فراموش شده است. حتی در روزگار خود عارف خوانندگانی تصنیف های عارف را غلط می خواندند و عارف در شرح حال خود دلتنگی اش را از این بابت گفته است.⁵⁸

در هر حال تصنیف ها به لحاظ داشتن اشعاری به زبان ساده و مضمون های عاشقانه و حماسی و انتقادی و سیاسی باب طبع مردم بودند، اما چون بیشتر آنها به رویدادهای روز مربوط می شدند، با گذشت زمان و گاه بسیار زود از یادها می رفتند.

</ >

سخن آخر

از پایان دوره قاجار تاکنون موسیقی ایرانی فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده است. با جنبش مشروطه خواهی و در پی آن با گسترش رسانه های همگانی، مانند رادیو و تلویزیون، موسیقی ایرانی در اشکال گوناگون آن به میان مردم راه پیدا کرد و بر قدر و منزلت آن روز به روز افزوده شد، چنانکه رفته رفته به صورت یکی از ارکان فرهنگی جامعه درآمد. از آن پس مراکز قدرت و جریانهای گوناگون فرهنگی و سیاسی در هر دوره ای کوشیدند تا مهار سرنوشت موسیقی ایرانی را در دست بگیرند و آن را در جهت هدف های خویش سازماندهی کنند. این کوشش ها هرکدام به سهم خود در روند موسیقی ایرانی تأثیر گذاشتند.

پس از انقلاب اسلامی، نظام سیاسی جدید با همه نیروی خود کوشید تا کنترل فرآورده های موسیقایی و پخش آنها را در دست بگیرد و از همان آغاز قوانین محدود کننده ای زیر عنوان ارزش های اخلاقی و فرهنگی برای موسیقی وضع کرد.⁵⁹ اما محافل تند رو قدرت عملاً عرصه را بر موسیقی ایرانی تنگ کردند. با این حال دوستداران این موسیقی میدان را خالی نگذاشتند و چه در ایران، چه در خارج از ایران به کار خود ادامه دادند و سبب شدند که علاقه مردم به این موسیقی نیز روز به روز بیشتر شود.

با گذشت زمان، قوانین محدود کننده سال های نخستین انقلاب نرم تر شد و با مداخله برخی از رهبران نظام، محدودیت ها در زمینه موسیقی سنتی ایرانی کم و بیش از میان رفت. با این همه، گرچه امروز این موسیقی در برنامه های رادیو و تلویزیون جایی دارد و در تالار های شهرها در برابر

مردم به اجرا در می آید، اما آهنگ های ضربی این موسیقی و صدای آوازه خوانان زن هنوز از رسانه های گروهی پخش نمی شود و در مجامع عمومی به گوش نمی رسد .

باید گفت که همه این کنشاکش ها در رو آوردن نسل جوان به موسیقی ایرانی بی تأثیر نبوده است، چنانکه امروز بیش از هر زمان دیگر جوانان ایرانی به فراگرفتن موسیقی ایرانی و نواختن سازهای این موسیقی روی آورده اند که خود نشان دهنده سرزندگی این موسیقی است .*

*از آقای فوخ غفاری که اطلاعات سودمندی در باره این دوره در اختیار نگارنده گذاشتند و نیز از آقای علیرضا مناف زاده که این نوشته را خواندند و نکته هایی را یادآور شدند تشکر می کنم . آ. ی.

پانوشت ها :

1. فرصت الدوله شیرازی، بحورالاحان . (در علم موسیقی و نسبت آن با عروض) به اهتمام محمد قاسم صالح رامسری، تهران، فروغی، 1367 .
2. شاهزاده عضالدوله (سلطان احمد میرزا)، تاریخ عضدی، به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات بابک، 2535 .
3. معیرالممالک، دوستعلی خان، یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1361 .
4. برای نمونه ن. ک. به: روح الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران، تهران، صفی علیشاه 1376، در دو جلد؛ حسن مشحون، تاریخ موسیقی ایران، تهران، نشر سیمرغ، 1373 در دو جلد؛ ساسان سپنتا، چشم انداز موسیقی ایران، تهران، مؤسسه انتشارات مشعل، 1369 .
5. ساسان سپنتا، تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران، تهران، نیما، 1366، ص 118 .
6. گنج سوخته، پژوهش در موسیقی عهد قاجار، تهران، شرکت انتشارات احیای کتاب 1373 .
7. مانند جایگاه ارجمند رودکی در دربار امیر سامانی یا حضور باربد و نکبسا در دربار خسرو پرویز .
8. نظامی العروسی السمرقندی، چهار مقاله، به اهتمام و تصحیح قزوینی، تهران، اشرافی 1327ه.، ص 26، مقاله دوم، «در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر.»
9. ن. ک. به:

.E.Yarshater, "Mazdakism," in Cambridge History of Iran, Vol 3 (2), 1988, p.1006-7

10. عضدی، همان، ص 162 .

11. همان، ص 168.
12. معیرالممالک، همان، ص 25.
13. همانجا.
14. اعتمادالسلطنه، (محمدحسن خان)، روزنامه خاطرات، تهران، امیر کبیر، 1350.
15. گویا هر سال یک بار در حضور شاه آش می پختند و رسم براین بوده که وزیران و رجال دربار همگی در پاک کردن سبزی و حبوبات و پختن آش شرکت کنند . اعتمادالسلطنه، همان، ص 183.
16. معیرالممالک، همان، ص 75.
17. از ترکمانان یموت که قبلاً زن آغامحمدخان بود و پس از مرگ او به عقد فتحعلی شاه درآمد . ن. ک. به: عضدی، همان، ص 346.
18. این زن قبلاً زن اعتضاد الدوله بود و سپس فتحعلی شاه او را به زنی گرفت . عضدی، ه مانجا.
19. عضدی، همان، ص 47.
20. همانجا.
21. همانجا.
22. ن. ک. به:
- .La peinture Qajar: Un catalogue de peintures Qajardu 81e et du 19e siecles. Tehran,1973
23. عضدی، همان، ص 47-48.
24. همانجا، ص 48.
25. معیرالممالک، همان، ص 22.
26. عضدی، همان، ص 49.
27. معیرالممالک، همان، ص 21-22.
28. ن. ک. به:

H. G. Farmer, "The Music of Islam," in the NewOxford History of Music, Vol.I, London, .427 .Oxford University Press, 1999, P

29. ن. ک. به:

J. During, *Musique et extase. L' audition mystique dans la tradition soufie*, Paris. Albin Michel, 1988, pp 4-223.

30. ن. ک. به:

L. D. Loeb, "The Jewish Musician and the Music of Fars", in *Asian Music*, IV,1,1972, P. 5

31. خالقي، همان، ص 22.

32. ن. ک. به:

Pleiade, Edition Gallimard, 1983, P. 357, A. G. Gobineau: "Trois ans en Asie," *Ocuvres*, 11

33. خالقي، همان، ص 23.

34. ن. ک. به:

M. Boyce, "The Parthian Gosan and Iranian Minstrel Tradition," in *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1957, P.22

35. ن. ک. به: همانجا.

36. میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی، کلیات دیوان، تهران، 1327، ص 457.

37. همان، ص 357.

38. همان، ص 100.

39. تاریخ موسیقی ایران وجود دو نظام مختلف را نشان می دهد. یکی نظام ادواری که در آن همه آهنگ ها و به طور کلی موسیقی ایرانی را تابع یا شامل مجموعه هایی به نام ادوار می دانستند و برای آنها ساختار و قواعد ویژه ای قائل بودند و دیگری نظام دستگاهی که بعد از نظام ادواری بنیان گرفت و آهنگ ها را بر حسب زمینه (theme) و ساختار نغمگی یا حالتی که داشت در 7 گروه به نام دستگاه (systeme) قرار می داد. ن. ک. به: محمدتقی بینش، شناخت موسیقی ایران، تهران، دانشگاه هنر، 1376، ص 57.

40. صفی الدین ارموی، الادوار فی الموسیقی، قاهره، 1986.

41. فارمر درمقدمه رساله موسیقی بهجت الروح، تألیف عبدالرحمن بن صفی الدین می نویسد : هرچند شجره نسب نویسندگان این رساله مربوط به قرن 12 میلادی است ولی به ظن غالب رساله در آغاز قرن 17 میلادی به رشته تحریر درآمده است. چنانچه متعلق به عصر نزدیک تری هم باشد، اهمیت بیشتری خواهد داشت. زیرا از آن اعصار هیچ گونه رساله ای به فارسی در موسیقی در دست نیست. عبدالمومن بن صفی الدین، رساله موسیقی، بهجت الروح، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ص 7.

42. فرصت شیرازی، همان، ص 18-19.

43. همان، ص 22.

44. از آغاز کار این هنرمند اطلاعی در دست نیست ولی از روی تابلو نقاشی صنیع الملک که آقا علی اکبر را در جوانی نشان می دهد می توان احتمال داد که وی در جوانی از فراهان به تهران آمده و توانسته بود با استعداد هنری خود به دربار راه پیدا کند. برای تصویر و شرح آن ن. ک. به: خالقی، همان، صص 102-107.

45. عارف، همان، ص 457.

46. ن. ک. به:

Iran. Paris, Buchet/ Chaste, Paris, 1966, P. .N. Caron and D. Safvat, Les Traditions musicales .15

47. حسینعلی ملاح، تاریخ موسیقی نظامی ایران، تهران، 1355، ص 102.

48. ن. ک. به:

Peter Chelkowski, "Popular Entertainment, Media and Social Change in Twentieth Century .Vol. V11, 1991, P. 772 ,Iran", in: Cambridge History of Iran

49. یحیی آرین پور، از صبا تا نیما، جلد اول، تهران، زوار، 1372، ص 322-323.

50. مشحون، همان، ص 404.

51. ن. ک. به:

.Poetry of Modern Persia, Cambridge University Press, 1914, P. xv1 & E. G. Browne, The Press

52. ن. ک. به: صفی‌الدین ارموی، الادوارفی الموسیقی، قاهره 1986؛ عبدالقادر مراغی، جامع الالحن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366؛ و مقاصد الالحن. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 2536.

53. یحیی‌آرین پور، همان، از صبا تا نیما، ص 151.

54. خالقی، همان، ص 385.

55. عارف، همان، ص 326.

56. همان، ص 327.

57. ن. ک. به:

.Browne, op. cit., p. xiv

58. عارف، همان، ص 338.

59. برای اطلاع بیشتر در باره وضع موسیقی ایران پس از انقلاب اسلامی ن. ک. به: فصل آخر رساله دکترای این نویسنده:

A. Youssefzadeh, "Les Bardes (bakhshî) du Khorassan Iranien," These de doctorat, Université de Paris-x, Paris, 1997

عمران و نوسازی در دوران قاجار

رضا مقتدر

معماری و شهرسازی ایران در دوران طولانی تاریخ خود فراز و نشیب‌های بسیار داشته و در شکل‌گیری آن شرائط اقلیمی و میراث فرهنگی بیش از عوامل دیگر تأثیر گذارده است. روند معماری عامیانه و مردمی، که در آن تنها از مصالح بومی امکان استفاده فراهم بود، در ادوار مختلف، تنها با تغییراتی جزئی، تداوم داشته است در حالی که در معماری حکومتی و سالاری با توجه به قدرت حکومت و

امکانات مالی دولتمردان، مصالح تازه و گران تر به کار می رفت و از سازندگان چیره دست تری استفاده می شد و به این ترتیب در سیمای ظاهری و تزئینات معماری تغییرات اساسی به وجود می آمد.

در زمان به حکومت رسیدن آغا محمدخان قاجار (1200-1211 هـ ق / 1785-1795 م) و آغاز سلسله قاجاریه و با پشت سرگذاردن یورش افغان ها و حکومت افشار و بالاخره پادشاهان زند هنر ایران با هنر دوران شکوفائی و درخشان پادشاهان صفوی (907-1135 هـ ق / 1501-1722 م) فاصله زیادی گرفته بود. نابسامانی اوضاع سیاسی و اجتماعی و فقدان یک حکومت قدرتمند مرکزی نیز آبادانی و رونق پیشین را به رکود کشانده بود. فتح تهران به دست آغامحمدخان و انتخاب شهرکی فاقد زیربنای شهری به عنوان دارالسلطنه، مسائل بسیار به وجود آورد. کوشش برخی از پادشاهان قاجار، به خصوص فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه نیز در نوسازی تهران و تبدیل آن به یک پایتخت چندان موفق نبود. تهران به علت نزدیکی به ری و دارا بودن آب و هوای مساعد و به خصوص قرار گرفتن در مسیر راه شرق به غرب از دوران صفوی محل اطراق پادشاهان این سلسله در مسیر راه خراسان بود. بنای بازار و اولین حصار خشتی روستای تهران متعلق به زمان شاه طهماسب (961 هـ ق) است. 1. پس از او شاه عباس اول نیز چهارباغ و "چنارستانی" محصور در آن ترتیب داد. 2. به گفته سر تامس هربرت، تهران در این زمان سه هزارخانه داشت. 3. پس از آن شاه سلیمان در چه ارباب محصور که بعدها به ارگ سلطانی معروف شد اولین "دیوان خانه" سلطنتی و چند ساختمان دیگر را بنا نهاد. 4.

با شکست اشرف افغان، نادرشاه که مرکز حکمرانی در خراسان بود حکومت تهران را در سال 1154 هـ ق / 1741 م به پسر ارشدش رضا قلی میرزا سپرد اما با انقراض این سلسله و به علت نزدیکی تهران به قلمرو قبیله قاجار، که در استرآباد بود شهر عملاً در دست این ایل قرار گرفت. در سال 1172 هـ ق / 1762 م کریم خان زند تهران را از رقیب خود باز ستاند و حصار شهر را که رو به ویرانی گذارده بود به دست استاد غلامرضا تبریزی تعمیر کرد و دورادور آن برج های دیده بانی ساخت و خندق کشید. 5. وی در دیوان خانه مقدمات جلوس خود را فراهم آورد اما سرانجام به دلایلی در سال 1190 هـ ق / 1776 م شیراز را به عنوان پایتخت حکومت زند انتخاب کرد. به این ترتیب، آغامحمدخان توانست مجدداً به تهران وارد شود و آنرا به عنوان دارالخلافه خود برگزیند. سرسلسله قاجار پس از لشکر کشی به شیراز و فتح آن دستور تخریب قصر وکیل را صادر کرد و مصالح آنرا برای تزئین بیشتر "ایوان تخت" که اساس آنرا کریم خان زند بنا کرده بود به تهران آورد. اولین تغییرات اساسی در ساختمان این تالار در همین زمان انجام شد.

معماری این بنا، با وجود تغییرات متعدد، شیوه معماری دوره زند را با تالار دوستونی که مختص این دوره بود حفظ کرد. آغا محمدخان در مدت یازده سال سلطنت خود در محوطه ارگ بنای دیگری را نیز پی ریزی کرد که آنرا "عمارت خروجی" نام نهاد. این بنا شامل تالار گلستان، سالن موزه قدیم و صندوق خانه بود و اسم گلستان که امروز به مجموعه ارگ اطلاق می شود خاطرهای از تالار مزبور است. تعمیرات و بازسازی باغ تخت شیراز مربوط به دوره اتابک قرچقچه نیز از آثار اوست که در آن زمان عنوان باغ تخت قاجار گرفت. 6. با تمام بی رحمی و ستمگری آغا محمدخان در این تردیدی نیست که پس از نادر شاه او اولین کسی بود که توانست دوباره ایالات از هم پاشیده ایران را تابع حکومت مرکزی کند. 7. پس از قتل آغا محمدخان، برادر زاده و وارث او باباخان فرمانفرمای پارس به نام فتحعلی شاه (1211-1250 هـ ق / 1797-1834 م) به سلطنت رسید. تهران در این زمان به گفته ژ. آ. آلوئه دارای

پانزده هزار نفر جمعیت بود و محیط شهر به دو مایل می رسید. 8 با توجه به طرح های ساختمانی که در زمان فتحعلی شاه انجام شد عنوان نخستین سازنده پایتخت جدید به وی اطلاق می شود. این پادشاه که پیرو رسوم سلطنتی ایران و نیز حامی و مشوق هنر و ادبیات بود در دوران دراز حکومتش بناهای نسبتاً مهمی در پایتخت و شهرهای دیگر ایران ساخت.

تعدادی از این بناها به دستور شخص او ساخته شد و بانی تعدادی دیگر دولتمردان حکومتی بودند. در داخل ارگ، فتحعلی شاه بنای "عمارت خروجی" آغا محمدخان را به پایان رسانید. این ساختمان هشتاد سال بعد به دستور ناصرالدین شاه تخریب شد تا جای آن را آب نمایی بگیرد که تا مقابل عمارت شمسالعماره و عمارت بادگیر ادامه یابد. بنای فرح آباد یا عمارات اندرون نیز در شمال ارگ بنا شد که اطاق های حرم خانه و تالارهای آن در دو طبقه دورا دور یک باغچه مربع را فرا می گرفت. در ضلع جنوبی باغ «عمارت بادگیر» ساخته شد که حوضخانه وسیع و تالارهای آن بوسیله چهار بادگیر بلند تهویه می شد و هوای خنک در سراسر ساختمان به گردش درمی آمد. در میان این حوضخانه آب نمایی مرمی وجود داشت که آب از جوئی با کاشی آبی به آن مری ریخت. در همان ضلع جنوبی باغ ساختمان دیگری نیز بنا شد که به علت آینه کاری های داخلی آنرا «تالار الماس» نامیدند.

پادشاهان قاجار بنا به عادت ایلی اغلب فصل گرمای تهران را در خارج از شهر می گذراندند و به این ترتیب اقامت گاه هائی بیرون از باروی تهران برای خ و د بنا کردند. در سال 1221 هـ ق/ 1806 م، فتحعلی شاه در شمال سلطانیه اقامتگاهی تابستانی ساخت و دستور داد تا در چشمه علی دامغان نیز منزلگاهی بنا کنند. در شمال شرقی حصار تهران قصر قجر روی تپه ای بنا شد و در دامنه آن باغ های وسیع مطبقی قرار گرفت. در همکف این قصر سالن بزرگ مربع شکلی بنا شد که در میان آن حوض مرمی قرار داده بودند. در طبقه دوم قصر تالار بزرگ آینه قرار داشت و در داخل ساختمان سقف ها و دیوارها گچری شده و با طلا رنگ آمیزی شده بود. در هر بدنه دیوار مناظر شکار و مجالس بزم درون قاب هائی با گل های برجسته نقاشی شده بود. در سطح پائین باغ استخر وسیعی بود که نمایی قصر در سطح آن منعکس می شد. 9 ساختمان قصر قجر در سال 1223 هـ ق/ 1808 م به اتمام رسید اما پس از ناصرالدین شاه به تدریج رها شد و رو به ویرانی رفت به طوری که تا سال 1370 هـ ق از آن اثری بجا نمانده بود. 10

در کرج نیز کاخ تابستانی س لیمانیه در میان باغ های وسیع به سال 1224 هـ ق/ 1809 م احداث شد که از مجموعه آن تنها یک تالار و قسمتی از باغ بجا مانده است. اقامتگاه محبوب فتحعلی شاه کاخ نگارستان بود که در شمال شرقی حصار دارالسلطنه واقع شده بود و ساختمان آن در سال 1226 هـ ق/ 1811 م به اتمام رسید. این کاخ نیز در میان باغ بزرگی قرار داشت و تالار پذیرائی هشت ضلعی، یک کوشک گنبددار و اطاق ها و تالارهای اندرونی مجموع آنرا تشکیل می داد. از این اقامتگاه نیز تنها کوشک گنبددار و قسمتی از باغ آن بجا مانده است (تصویر 11).

در همین سال، فتحعلی شاه سردرکنونی باغ فین در کاشان را ساخت و نیز صقه ای سرپوشیده در میان آن باغ بنا نهاد. در باغ تخت شیراز هم تعمیرات مجدد و اساسی به دستور وی انجام شد. در همین شهر رضاقلی میرزا نایب الایاله وقت نیز ساختمان زیبایی در باغ دلگشا که گذشته ای تاریخی داشت بنا کرد و هم چنین حسینعلی فرمانفرم ا فرزند فتحعلی شاه و حاکم شیراز در سال 1225 هـ ق/ 181 م، در "باغ نو" که یادگاری از دوران صفوی بود، کاخی ساخت.

مهمترین بنای مذهبی این دوره مسجد سلطانی یا مسجد شاه تهران است که بنای آن در سال

1240 هـ/ 1825 م پایان یافت- مسجد شاه براساس اصول معماری سنتی ایران بنا شده است. چهار ایوان در اضلاع آن به حیات مربع وسیع مسجد باز می شود. ورودی مسجد در شمال و زیر یک طاق قوسی مقرنس با نقوش گیاهی است و اطراف آن با کاشی های خشتی هفت رنگ لعاب دار پوشیده شده است. ایوان جنوبی مسجد بزرگ ترین ایوان آن است که به مقصوره گنبدداری وارد میشود و محراب اصلی در انتهای آن قرار گرفته است. ماده تاریخ مسجد نیز این مصرع است: «که شد زقبله عالم بنای قبله عالم.» (تصویر 2)

در بازار چهار سوی تهران مسجد زیبای دیگری است به نام مسجد عزیزالله که درسال 1246 هـ/ 1831 م بنا شده و دارای کاشی های خشتی هفت رنگ و گره کا ری های ظریف الوان است. بازار، مسجد و مدرسه خان مروی (فخریه) نیز از آثار ارزنده معماری این دوره در تهران به شمار می آید. بانی این مجموعه فخرالدوله حاکم مرو بود. مدرسه سلطانی کاشان نیز به دستورحاجی حسین خان صدراعظم و حاکم کاشان به سبک مدارس اصفهان در 1229 هـ/ 1813 م ساخته شد. این مدرسه گنبد عظیم آجری و شبستان های وسیع و بادگیرهای گچی دارد. نام معمار این مدرسه، "محمد شفیع"، بر دو جرز صفحه جنوبی آمده است. در این مدرسه کتیبه های خوش خط زیبایی نیز به خط محمدتقی بن حسینی و ابراهیم بن محمدرضا به چشم می خورد.

درسندج نیز امان الله خان، والی کردستان، مسجد دارالاحسان را درسال 1228 هـ/ 1812 م بنا کرد. شبستان این مسجد با کمک بیست و چهار ستون سنگی بنا شده و دو گلدسته مزین کاشی دارد. در سندج مسجد دیگری نیز بنا شد به نام مسجد سلطانی که نمونه کاملی از مساجد دوره قاجار به شمار می رود. مسجد سلطانی بروجرد هم در زمره مساجد این دوره است.

یکی از بزرگ ترین مساجد ایران، مسجد شاه چهار ایوانه قزوین است که در دوره فتحعلی شاه بر روی باقیمانده آثار مسجدی از دوره صفوی بنا شد. در اواخر دوران سلطنت همین پادشاه، در کاشان نیز ساختمان مسجد آقا بزرگ آغاز شد که در کتیبه خشتی سردر آن قصیده ماده تاریخ و نام بانی آن حاج ملامهدی نراقی دوم، ملقب به آقا بزرگ به سال 1248 هـ ق آمده است. ساختمان مسجد پس از بیست سال بوسیله فرزند بانی آن به اتمام رسید. مسجد آقا بزرگ یکی از زیباترین مساجد ایران است که در آن آجر خالص به کار رفته و حجم و تناسب زیبایی دارد. 12.

فتحعلی شاه پس از جنگ دوم و شکست از روسیه و انعقاد عهدنامه ننگین ترکمنچای با از دست دادن قسمتی از ولایات شمال غربی و نیز برخی از مراکز تمدن کهن ایران، در سال های آخرین سلطنت خویش شوق سازندگی را از دست داد و دارالسلطنه تهران را نیز به حال خود رها کرد تا آنجا که به نوشته یکی از سیاحان اروپایی هیچ یک از شهرهای ایران سیمائی تا به این حد محقر نداشت. 13.

در دوران سلطنت محمدشاه (1250-1264 هـ/ 1834-1847 م) و افزایش جمعیت تهران، شهر بیرون ازحصار و به سوی شمال و دامنه های توچال، که مبداء آب های خنک شمیران بود، توسعه یافت. به این ترتیب باغ ها و خانه های ییلاقی در عباس آباد و محمدیه و غیره به وجود آمد. پادشاه نیز قصر محمدیه را در نزدیکی باغ فردوس بنا کرد. از آنجا که در این زمان قنات های قدیمی دیگر برای دارالسلطنه کافی نبود، حاجی میرزا آقاسی (اعتمادالدوله) دومین صدر اعظم محمد شاه اقدام به حفر قنات های تازه کرد و نیز دستور داد مجرائی به طول چهل و دو کیلومتر برای برگرداندن بخشی از

آب های کرج به سوی وصف نار، یافت آباد و سپس تهران ایجاد کنند. 14.

اولین نقشه تهران که توسط پیرزین (15) Berezin جهانگردو شرق شناس روسی تهیه شد نشان می دهد که چگونه کوچه های تنگ روستای سابق تهران اطراف بازار را که فعال ترین بخش شهر بود و به دروازه شاه عبدالعظیم باز می شد احاطه کرده اند. بر پایه همین نقشه محله چاله میدان، عودلاجان در شرق و سنگلج در غرب تهران خلوت به نظر می رسد. باغ های درون حصار نیز در حوالی باروی شهر گسترده بوده است. نیز در این نقشه به خوبی دیده می شود که فضای شهری سازمان دهی نشده و در مدت چهارده سال سلطنت محمد شاه در داخل ارگ نیز تغییرات عمده ای صورت نگرفته است. با این همه، بازسازی بنای اما مزاده اسمعیل (خیابان سیروس) و مسجد حاج رجبعلی (خیابان بوذرجمهری) در این دوره انجام گردید. امامزاده اسمعیل دارای صحن و دو گلدسته بلند و مسجد محقری است و بنای بازسازی آن عیسی خان بیگلریگی بود. مسجد حاج رجبعلی دارای شبستان های تابستانی و زمستانی و ایوان مدرسی مسجد مزین به کاشیکاری گره ای خوش طرح و ایوان است. در وسط قطعات کاشی کلمات "الله" و "علی" را با کاشی و رسم الخط کوفی، به سبک دوران صفوی و مدرسه شاه سلطان حسین، نقش کرده اند. نام استاد بنا بدین ترتیب ثبت شده است: «عمل کمترین استاد محمدقلی شیرازی سنه 1262». 16. مدرسه و حمام و بازار ابراهیم خان در کرمان نیز از بناهای دوره محمد شاه است که ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم کرمان بنا نهاده است. کتیبه تاریخ بنای مسجد از صیای کاشانی است که با خط خوش بر آن نقش شده:

زد صبا نیز از پی تاریخ این و آن رقم

سلسبیل از جود ابراهیم درجنب سبیل. 17.

بیماری طولانی محمد شاه، ناتوانی وزرا، و تشدید رقابت روس و انگلیس در ایران کار عمران کشور را در سال های پایانی زندگی این پادشاه به رکود کامل کشاند. محمد شاه روزهای آخر بیماری خویش را در قلعه محمدیه گذراند و در همان جا نیز جان سپرد. 18.

با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه (1213 ه ق/ 1848 م)، کار نوسازی پایتخت، که افزایش جمعیت و گسترش روز افزون سطح شهر و تمرکز روزافزون امور دولتی در تهران آن را ضروری تر از پیش کرده بود، از سر گرفته شد. صدارت میرزا تقی خان امیر نظام (1265-1268 ه ق/ 1848-1851 م) نیز عامل مهمی در انجام اصلاحات اساسی بود. ایجاد «مرکز تعلیم و تربیت» را که پیامدهای گسترده ای در فرهنگ ایران داشت و سرانجام با نام دارالفنون شروع به کار کرد باید از جمله نوآوری های این بزرگ مرد دانست. توجه به علوم و صنایع جدید که از دوران عباس میرزا و محمد شاه شروع شده بود با این اقدام امیرکبیر امکانات بیشتر یافت. بنای دارالفنون در سال 1226 ه ق در محل سابق سربازخانه قدیمی ارگ آغاز شد. نقشه آن را میرزارضای مهندس، که در زمان عباس میرزا برای تحصیل علم مهندسی به انگلیس اعزام شده بود، طراحی کرد و ساختمان زیر نظر بهرام میرزا و توسط محمدتقی خان معمارباشی بنا شد. قسمت شرقی این بنا در سال 1267 ه ق مورد استفاده قرار گرفت و همه ساختمان در سال 1269 به پایان رسید. درگوشه شمال شرقی این مدرسه نیز تالار تأثیری ساخته شد که در آن از جمله نمایشنامه هائی از "مولیر" ترتیب دادند. ساختمان دارالفنون مجهز به سالن های آزمایشگاه و نیز کتابخانه معتبری بود. 19. از اقدامات دیگر امیرکبیر باید به تأسیس مریضخانه دولتی

(1268 ه ق) یعنی اولین بیمارستان ایران اشاره کرد . سرپرست بیمارستان میرزا محمد حکیم باشی و مسئول مداوای بیماران دکتر کازولانی بودند . دکتر پولاک معلم طب دارالفنون شاگردان خود را برای آموختن طب تجربی به این بیمارستان می فرستاد .20

در زمان صدارت امیر کبیر تیمچه و بازاری نیز در محوطه بازار امیر تهران ساخته شد (1267 ه ق) که اولی تیمچه اتابکیه و دومی بازار امیر نام گرفت . بازار امیر از مهمترین بازارهای تهر ان شد و سرای آن شامل دو طبقه و در مجموع سیصد و سی و شش حجره بود. 12 میدان توپخانه و عمارات توپخانه و سبزه میدان نیز در این زمان بنا شد و نوسازی دهنه بازار و چند حمام مرمر و هم چنین تعدادی خانه در خارج از حصار تهران از آثار صدارت امیرکبیر است .

مقایسه نقشه یزرین و نقشه آگوست کرشیش (Auguste Krziz) افسر مهندس اطریشی و استاد دارالفنون که ده سال پس از حکومت ناصرالدین شاه تهیه شد 22 به خوبی نشان می دهد که تا چه حد بافت شهر قدیمی در داخل حصار فشرده شده و در نتیجه باغ ها و فضاهای سبز داخل حصار از میان رفته و جای خ ود را به سطح شهر داده است. با از میان رفتن این فضاها بود که محله های عودلجان، چاله میدان و سنگلج توسعه یافت. در این زمان جمعیت تهران به حدود صدوبیست هزار نفر می رسید. کاخ نیاوران، دوشان تپه و قصر فیروزه نیز در همین دوران بنا شد . از طرف دیگر، با ورود نمایندگان سیاسی، تجّار و جهانگردان غربی به ایران محله اروپائی نشینی در شمال باروی تهران به تدریج شکل می گرفت. از ابداعات معماری دهه 1280 ه ق ساختمان تکیه دولت و عمارت شمس العماره است که هر دو به سرپرستی و زیر نظر دوستعلی خان نظام الدوله معیرالممالک خزانه دار در داخل محوطه ارگ بنا شد. تکیه دولت بنائی مدوّ و سه طبقه از آجر و مرکب از حجره ها و طاق نماهائی بود که با کاشی های معرّق تزئین یافته بود . قطر دایره این محوطه شصت متر و ارتفاع آن بیست و چهار متر بود و در مرکز آن سکوی گردی به ارتفاع یک متر برای تعزیه و نمایش ها ی مذهبی قرار داشت که به آن "تخت" می گفتند. معماری تکیه دولت در حالی که فضای معماری سنتی ایران را حفظ کرده بود برای زمان خود شکل تازه ای داشت. این بنا ی زیبا و تاریخی متأسفانه درسال 1325 شمسی تخریب شد. 23 ساختمان شمس العماره، که یکی از بناهای تاریخی و با ارزش تهران به شمار می آید، اثر استاد علی محمد کاشی است . این بنا دو برج متقارن چند طبقه دارد که در بالای هرکدام مهتابی سرپوشیده ای قرار گرفته که در آن زمان نه تنها بر تمام پایتخت بلکه بر نقاط دور دست اطراف نیز اشراف داشت. (تصویر3)

در بیست و یکمین سال سلطنت ناصرالدین شاه (1285 ه ق) طرح عمرانی وسیعی برای پایتخت در نظر گرفته شد و اجرای آن به مستوفی الممالک وزیرمالیه و میرزا عیسی خان وزیر شهر تهران محوّل گردید. 24 باروی قدیمی شهر به طول شش و نیم کیلومتر که مساحتی حدود دوازده کیلومترمربع را در برمی گرفت تخریب شد و حصار و خندق جدید به شکل هشت ضلعی نامنظم به طول هیجده کیلومتر و نیم ساخته شد تا مساحتی حدود سی و یک کیلومترمربع را در برگیرد . این باروی جدید دارای دوازده دروازه تزئین شده و کاشیکاری شده بود . اما به ادّعای کارلا سیرنا (Carla Serena) این دروازه ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشتند تا واقعی . 25 طرح این "حصار ناصری" را یکی از استادان فرانسوی دارالفنون به نام مهندس بوهرلر (Alexandre Buhler) تهیه کرد 26 و اجرای آن چند سالی به طول انجامید. در این طرح، میدان مرکزی شهر، توپخانه، در شمال شرقی ارگ قرار گرفت و خیابان تازه

ساز "الماسیه" با دگه های صنایع نو محله ارگ را به آن متصل می کرد. در اطراف این میدان که تحت نظر محمد ابراهیم خان معمارباشی ساخته شد حجره هایی برای استقرار توپ ها بنا کردند و طبقه فوقانی آن را به سکونت تویچیان اختصاص دادند، بنا به گفته اورسل (Orsolle .E) در 1300 هـ ق/1882 م این میدان به سرعت به شلوغ ترین نقطه شهر تبدیل شد. 27

نقشه دقیقی که تحت سرپرستی عبدالغفار (نجم الملک) استاد دارالفنون در اواسط سال 1308 هـ ق/1890 م به اتمام رسید 28 محدوده شهر را در میان باروی جدید با جزئیاتش به خوبی نشان می دهد. فضای شهر به نسبت دوره فتحعلی شاه به چهار برابر رسید و با توسعه شهر به سمت شمال ارگ سلطنتی در مرکز شهر قرار گرفت. عبدالغفار در حاشیه نقشه خود که در سال 1309 هـ ق به چاپ رسید جمعیت تهران را دویست و پنجاه هزار نفر و تعداد خانه ها را هیجده هزار برآورد می کند. در همین سال ها چهار خط "واگن اسپه" دو خط شمال جنوبی و دو خط شرقی غربی از سوی میدان توپخانه مسیرهای اصلی شهر را طی می کرد. 29

در خلال سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ (1290 هـ ق/1873 م-1295 هـ ق/1878 م و 1317 هـ ق/1889 م) چند ساختمان جدید به مجموعه ارگ اضافه شد، از جمله عمارت گالری به عنوان موزه نقاشی ایرانی و فرنگی و کاخ ابیض- که در محل کلاه فرنگی فتحعلی شاهی بوسیله معماران مهدی و صادق کاشی بنا شد- برای جا دادن هدیه های ارزنده سلطان عبدالمجید پادشاه عثمانی. با این ترتیب، محوطه ارگ بیشتر ساختمان های دوره ناصر را در بر گرفت. در خارج از حصار، کاخ سلطنت آباد (1305 هـ ق/1887 م) نیز در باغ بزرگی با ساختمان هایی جدا از هم بنا شد. در مرکز باغ ساختمان دو طبقه ای با حوضخانه ای بزرگ و طاق مقرنس در مقابل استخری وسیع قرار گرفت. از مجموعه سلطنت آباد برج هشت ضلعی پنج طبقه و تالار بار عام آن با کاشیکاری هایی از تصاویر ایران و فرنگی هنوز برجاست. در عشرت آباد نیز خوابگاه اصلی به صورت یک برج چهار طبقه با مهتابی سرپوشیده و ستون هایی به تقلید از ساختمان های دوره صفوی هنوز باقی است. اطراف این برج چهارده ساختمان کوچک مجزا درادور یک آب نمایی مدور، برای همسران شاه احداث شده بود. در شرق تهران نیز کاخ یاقوت در سرخه حصار در دامنه تپه هایی به صورت بنایی مدوری که دور تا دور آن را ایوانی با ستون دور میزد بنا شد. در غرب پایتخت باغ شاه به صورت دایره وسیعی که چهار خیابان اصلی محورهای آنرا تشکیل می داد احداث گردید.

در مرکز باغ نیز استخر مدوری قرار داشت که جزیره ای را در میان گرفته بود و نهرهایی از کاشی آبی در امتداد خیابان های باغ در جریان بود. در 40 کیلومتری شمال تهران هم عمارت شاهی "شهرستانک"، مرکب از یک بنای اصلی و ساختمان های جانبی و چند حیاط داخلی ساخته شد. 30 در دوشان تپه نیز قصر فیروزه به طراحی ممتحن الدوله و بنائی شیر جعفر، معمار دربار، احداث گردید.

از اقدامات مهم دیگری که در این دوران صورت گرفت عقد قرارداد احداث راه آهن تهران به شاه عبدالعظیم، به طول هشت کیلومتر، با یک شرکت بلژیکی بود. این راه در سال 1305 هـ ق/1887 م آماده بهره برداری شد. 31 در شهرهای دیگر ایران نیز دولتمردان بانای کاخ ها و باغ هایی شدند، از آن جمله علی محمدخان قوام و فرزند وی رضاخان قوام الملک که دیوانخانه بیرونی (نارنجستان) و اندرونی آنرا با باغ و باغچه در شیراز بنا نهادند. علی محمد خان در باغ گلشن عقیف آباد نیز اقامت گاه بزرگی ساخت. در چند کیلومتری ماهان نیز نصرت الدوله فیروز حاکم کرمان باغ بزرگی احداث کرد

1308هـ/1890م) که در ابتدا و انتهای آن دو ساختمان تابستانی و زمستانی قرار داشت و به باغ شاهزاده معروف شد.

ناصرالدین شاه شخصاً به ساختن هیچ بنای مذهبی مهمی مانند مسجد و یا مدرسه طلاب اقدام نکرد ولی در زمان سلطنت وی شماری از دیوانیان به ایجاد یا تعمیر بناهای عام المنفعه مذهبی دست زدند. از آن جمله بنای بازار، مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین است که از محل ثلث میرزا تقی خان امیر کبیر و به سعی شیخ عبدالحسین بنا شد. بنای مسجد با تعمیرات بعدی روحیه معماری اصیل خود را از دست داد ولی مدرسه جنب آن، چهار ایوانی با حجره های دو طبقه و کاشیکاری معرق و گره کاری، از بناهای ممتاز آن دوره بود. کارهای چوبی مدرسه و پنجره های مشبک درها از بهترین نجاری های قرن سیزدهم قمری به شمار می رود. بر روی یکی از این درها این عبارت کنده شده است: «به فرمایش آقا یوسف صورت اتمام پذیرفت، عمل استاد نوروز تهرانی 1279» و بر چهار چوب آن نیز آمده است: «الهی تا در رحمت گشوده زآسمان باشد / گشادهای درعالی به این عالی مکان باشد.»³²

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی صدر اعظم ناصرالدین شاه، که از رجال ترقی خواه و روشنفکر عصر بود، در سال (1296هـ/1878م) بنای مسجد و مدرسه سپهسالار رادرتهران آغاز کرد و برادرش میرزا یحیی خان مشیرالدوله آن را به پایان رساند. میرزا مهدی خان شقاقی، اولین مهندس ایرانی که از بخش معماری مدرسه ساتترال پاریس در سال 1864م دیپلمه شده بود، در طرح این مسجد و نیز طرح ساختمان عمارت بهارستان که بعدها محل مجلس شورای ملی شد دخالت داشت. 33 بنای با شکوه مسجد سپهسالار شامل جلوخان و سردر و دهلیز و ساختمان دو طبقه حجره ها و چهار ایوان، مقصوره و گنبد، شبستان و هشت گلدسته و مناره کاشیکاری شده و نیز یک مخزن کتب معتبر است. ورودی اصلی مسجد در سمت غرب به خیابان بهارستان باز می شود و ورودی دوم در ضلع شرقی قرار دارد و دهلیز آن از نظر معماری و کاشیکاری معروف به منبت کاسه (طاق معلق) است. از امتیازات این بنا کاشی های خشتی مصور الوان هفت رنگ آن است. این کاشی ها که با تصاویری از مناظر و طبیعت بی جان برای زمان خود تازگی داشته و معرق روحیه ای مدرن بوده است بی شباهت به طرح های اروپائی نیست. گنبد مسجد سی و هفت متر ارتفاع دارد و تعداد حجره های طلاب حدود شصت است. در همین دوران، در تهران مدرسه دیگری نیز به نام "سپهسالار قدیم" توسط میرزا محمدخان سپهسالار و به اهتمام میرزا نصرالله بنا شد. این مدرسه دو شبستان و تعدادی حجره های دو طبقه و دو مناره کاشیکاری شده دارد و مجموعه آن نمونه ممتازی از معماری دوره قاجار است. در سردر این مدرسه کتیبه منظوم و مفصلی در شرح ساختمان آن به چشم می خورد. دو بیت آخر کتیبه به این شرح است:

غرض این کعبه مقصود واین عالی بنا مسجد
به سعی وی چو آمد باصغای لطف ربّانی

به فر ایزد اول شاعر ملک عجم گفتا
که از سعی محمد شد بنا این کعبه ثانی

درکاشان بقعه شاهزاده ابراهیم نیز در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه توسط «آقا سید مهدی ابن حاجی سید حسین برودری فی سنه 1303» وقف شده است. ساختمان این بقعه که در سال 1312 ه ق/1894 م به اتمام رسید دارای گنبد کاشیکاری فیروزه ای، گلدسته های بزرگ و صحن مفرح و ایوان آنچه کاری و نقاشی های مذهبی بر روی گچ است. در اصفهان نیز مسجد حاج جعفر آبادهای به سال 1296 ه ق بنا شد. معماری و کاشیکاری این بنا در زمره بهترین آثار دوره ناصری است.

در شیراز، از مسجد نصیرالملک باید نام برد که تاریخ بنای آن - 1303 1295 ه ق ذکر شده و نام معمار آن «کمترین محمدحسن» آمده است. این مسجد دارای ستون های سنگی شبیه مسجد وکیل و نماسازی آن کاشیکاری شده است. 34 در همین شهر مسجد و حسینیه مشیر را نیز باید ذکر کرد که در سالهای 1275 ه ق/1858 م به دستور میرزا ابوالحسن خان مشیر الملک حاکم شهر بنا شد. مسجد مشیر دارای کاشیکاری و مقرنس کاری ممتاز است و شبستانی با ستون های سنگی یک پارچه دارد.

پس از ناصرالدین شاه ولیعهد پنجاه ساله اش مظفرالدین میرزا از تبریز به تهران آمد و به تخت سلطنت جلوس کرد (1313-1324 ه.ق/1896-1907 م). وی نیز با کمک قرضه هائی از دولت روسیه دوبار به اروپا مسافرت کرد اما از این سفرها چیزی نصیب ملت ایران نشد جز آن که با تشویق و فشار آزادیخواهان وی چند روز قبل از فوت فرمان مشروطیت را 14 جمادی الثانیه 1324 صادر کرد. پس از مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه (1325-1327 هق/1907-1909 م) و سپس احمد شاه (1327-1333 هق/1909-1914 م) زمام امور را به دست گرفتند. نالایقی این پادشاهان و ضعف حکومت و اوضاع درهم سیاسی و اجتماعی ایران از سویی و تهی شدن خزانه و بحران مالی، از سویی دیگر، کار سازندگی و عمران کشور را به رکود انداخت.

با بررسی معماری دوران حکومت قاجار به این نکته بر می خوریم که از نیمه قرن نوزدهم میلادی در نتیجه ارتباط بیشتر با دنیای خارج، از جمله ترکیه، قفقاز، روسیه در شمال و بوشهر و خلیج فارس در جنوب، هنر ساختمان در ایران به تدریج تحت تأثیر هنر همسایگان و دنیاغرب قرار گرفت. مسافرت دولتمردان و بازرگانان و محصلین ایرانی به کشوره ای اروپایی و نیز آمد و رفت سیاحان غربی به ایران نیز منشاء تغییرات و نوآوری هائی شد از سویی دیگر، بازگشت شماری از ایرانیان که در اروپا در رشته های معماری و مهندسی تخصص یافته بودند، و نیز استخدام مهندسی خارجی در دارالفنون و ارتش، کار نوآوری را در زمینه های ساختمانی و معماری در ایران تسریع کرد. به دنبال این نوآوری ها و تغییرات معماران محلی نیز تا اندازه ای سلیقه تازه را پذیرفتند و در کارهای خود منظور کردند. از همین رو به تدریج طاق های ضربی و بام های گنبدی جای خود را به داربست های چوبی و پوشش فلزی (شیروانی) داد و در دیگر عناصر اصلی ساختمان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد و تزئینات داخلی بنا از گچ بری و کاشی کاری تا رنگ آمیزی صورت هنرهای ترکیبی به خود گرفت.

در بافت شهری پایتخت نیز دگرگونی هایی ایجاد شد، از جمله ایجاد خیابان های عریض به صورت محورهای اصلی رفت و آمد، احداث میدان ها و گردشگاه ها، دکه های خیابانی خارج از بازار سنتی،

درآوردن تکیه دولتی به شکلی نو، و اجرای برنامه های تازه ای مانند ایجاد خطوط واگن های آسیبی، نصب چراغ های گاز و خطوط تلگراف، تأسیس کارگاه ها و کارخانه های جدید و مدارس، هتل، بانک، ضرابخانه، فزاق خانه و بخصوص احداث محله سفارت خانه های خارجی به دارالسلطنه قاجار رنگ و بویی از تجدد بخشید. میدان وسیع مرکزی شهر (توپخانه)، جای میدان قدیم حکومتی (میدان ارگ) را گرفت. با همه این تغییرات، محلات قدیمی شهر مانند چاله میدان، پامنار و بازار به حال خود رها شد و تهران همچنان مشتمل بر دو ناحیه اجتماعی- فرهنگی "نو" و "کهنه" ماند.

با توسعه پایتخت، چشم انداز بام های طاقی و گنبدی به تدریج جای خود را به داربست و پوشش با ورق فلزی (شیروانی) داد که کار ساختمان را آسان تر می کرد ولی ارتباطی با آب و هوای ایران نداشت. در دیگر شهرهای کشور مانند اصفهان، شیراز، کاشان، نائین، یزد، کرمان و غیره، این تحولات تأثیری ناچیز داشت و در نتیجه بافت شهری آنها تغییرات اساسی نیافت و ساخت و ساز در این نواحی کم و بیش به راه سنتی خود ادامه داد. از همین رو، معماری دوره قاجار در شهرهای دیگر ایران منطقی تر، ساده تر و در نتیجه زیباتر بنظر می رسید، بطوری که تعداد زیادی از این بناها را می توان به عنوان شاهکارهایی از معماری دو قرن اخیر ایران به حساب آورد. برعکس در معماری شهرک تهران، که عنوان دارالسلطنه به خود گرفت، همراه با توسعه سریع بافت شهری و حضور و تأثیر عوامل خارجی، ترکیبی از معماری سنتی و عناصری از معماری همسایگان ایران و حتی کشورهای اروپایی اجتناب ناپذیر شد. به این ترتیب مکتب کم و بیش مغشوشی متکی بر سلیقه دولتمردان وقت به وجود آمد که حال و هوای مخصوص خود را داشت. بر این مکتب نامی نمی توان گذارد مگر «مکتب تهران قاجاری».

در این مکتب خالی از قید و شرط شکل های تازه ای نیز ظاهر شد که اصل و نسبی برای آن نمی توان جست. اغلب عناصر "وارداتی" ساختمان در این جابجائی و بحران تغییر ماهیت داد. به عنوان نمونه، از "بخاری دیواری" فرنگی تنها "سربخاری" آن به کار گرفته شد و آتش دان که اصل بخاری است فراموش گردید. ستون ها و سر ستون های شبه کلاسیک غربی ساخته شده از گچ جای ستون های سنگی یا چوبی ظریف معماری سنتی را گرفت. درباره ساختمان باغ فردوس، که محل اقامت عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه و همسرش دوست محمدخان معیرالممالک بود، سیاحی که در اواخر قرن گذشته به تهران آمد به طنز می نویسد که نمای این ساختمان او را به یاد یک معبد دروغین یونانی می اندازد. 35

در تزیینات داخلی اغلب بناهای دوره قاجار از تصاویر باسمه ای مناظر اروپائی درنقاشی و کاشیکاری الهام گرفته می شد و نیز تصاویر زنان و مردان ایرانی، و بیشتر خارجی، دیوارها را تزیین می کرد. هم چنین تصاویر قزاقان و نظامیان و تسلیحات آنها به صورت نقاشی، کاشیکاری و یا حجاری در نماهای خارجی منازل، دروازه ها و حتی حمام ها به کار می رفت که نشانی از چگونگی بنیه نظامی حکومت بود. در قصر قاجار تصویری از یکی از اعضای انگلیسی هیئت سرجان ملکم که مورد توجه خاص فتحعلی شاه بود بین تصاویر زال و افراسیاب قرار گرفت، با اشاره به همین تصویر است که جرج . ن. کرزن نوشت: «حداعلای احترامی که من گمان نمی کنم هیچ فرد دیگر انگلیسی احراز کرده باشد!» 36 سیاح دیگری که در اواخر حکومت قاجار به تهران آمد در باره شیوه تمدن و معماری حاکم بر شهر چنین می نویسد:

در تمدن مختلط آن (تهران) شرق و غرب بطور ناقص به هم آمیخته اند و در این آمیزش هنوز تفوق با

شرق است. درشکه های کروک دار در میدان عمومی، پستخانه ای با تابلویی به زبا نهایی فرانسه و فارسی، تلگرافخانه ای مجهز و یک بانک شاهي معظم، خیابان علاء الدوله معروف به خیابان سفرا که در امتداد آن رؤسای نمایندگی های خارجی با لباس رسمی عبور می کنند - حتی اگر از مغازه های پر از کالاهای خارجی، مهمانخانه ها، واگن اسبی زنگ دار آن سخن نگوئیم- [همگی] دلالت بر نفوذ تمدن غربی می کند، اما بقیه چیزها، مساجد، گلدسته ها، مدارس، شتران، کاروانسراها و بازارهایی که پر از مردان و زنان روبنده دار است همه از مشخصات شرق هستند. 37

چند سالی پس از این اظهار نظر بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. علی رغم اعلام بی طرفی از سوی دولت ایران، قوای روس و انگلیس و عثمانی به خاک کشور تجاوز کرد. در طول اشغال نواحی مرزی ایران در این دوران که با ضعف روزافزون حکومت قاجار مقارن بود بسیاری از شهرها و آبادی های ایران دچار آسیب های جبران ناپذیر شد. به این ترتیب، دوران اولیه تجدد در شه رسازی و معماری ایران که از نیمه دوم قرن نوزدهم، در عصر قاجار آغاز شده بود در این مقطع از تاریخ کشور به سبب ناتوانی دولت مرکزی، فقدان سیستم اداری صحیح و برنامه ریزی مناسب و فقر مالی خاتمه یافت. در این دوران کوتاه راه تجدد به کنده پیموده شد و شمار طرح های اساسی و زیربنایی و نوسازی مملکت به نسبت زمان ناچیز بود. با کودتای رضاخان میرپنج (1299 هق/1921 م)، رأی مجلس شورای ملی به خلع احمد شاه از سلطنت و سرانجام با تفویض سلطنت به رضاشاه پهلوی از سوی مجلس مؤسسان (15 آذر 1305 ش/6 دسامبر 1925 م) در ساختمان تاریخی تکیه دولت، 38 عصر جدیدی در تاریخ سازندگی ایران آغاز شد.

پانوشته ها :

1. اعتماد السلطنه، مرآت البلدان ناصری. تهران، 1292 ه ق، ج 1.
2. ن. ک. به: Paris, 1664, Vol. 2, Page 309, Pietro della Valle, Voyage de Pietro della Valle.
3. ن. ک. به: .1972, Sir Thomas Herbert, Travel in Persia, New York.
4. یحیی ذکاء، تاریخچه ساختمان های ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1349. ص 8.
5. محمد حسن سمسار، شهر تهران: نظری اجمالی به شهر نشینی و شهر سازی ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران، ارشاد اسلامی، 1365، ص 354.
6. ن. ک. به:

M. Khonsari, M-R Moghtader, M. Yavari, The Persian Garden, Washington D.C., Mage Publications, 1998, P. 128

7. غلامحسین مقتدر، فهرستی از تاریخ ایران، تهران، 1345، ص 109.

8. ن. ک. به:

.Egypte et La Perse, Paris, 1801 'G. A. Olivier, Voyage dans l'Empire Ottoman, L

9. دوستعلی خان معیرالممالک، یادداشت هائی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362.

10. ن. ک. به:

.M. Scarce Jenifer, The Royal Palaces of the Qajar Dynasty, Paris, P. 336

11. سید عبدالله انوار، «باغ نگارستان»، کتاب تهران، تهران، انتشارات روشنگران، 1373، ج 3، صص 41-16.

12. حسن نراقی، آثار تاریخی کاشان و نطنز، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1348، صص 254-262.

13. ن. ک. به:

.J. B. Fraser, A Winter's Journey from Constantinople to Teheran, London, 1938

14. هما ناطق، ایران در راه یابی فرهنگی، لندن، انتشارات پیام، 1988، صص 235.

15. برزین، که در سال های 1257-8 ه ق در تهران اقامت داشت، نقشه این شهر را در سال 1257 ه ق تهیه کرد و سه سال بعد آن را درمسکو به چاپ رساند.

16. فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، تهران، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، 1345. صص 156.

17. همان، صص 157.

18. میرزا محمد تقی خان سپهر (لسان الملک)، ناسخ التواریخ، تهران، انتشارات اسلامی، 1353، صص 135-137.

19. بروکش-هنریش، سفری به دربار سلطان صاحب قران، ترجمه مهندس کردبچه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1368، صص 179-180.

20. فریدون آدمیت، امیرکبیر و تهران (برداشت از کتاب امیر کبیر و ایران)، تهران، انتشارات روشنگران، 1371، ج 2، صص 40-45.
21. همان، ص 34.
22. نقشه کرشیش درسال 1274ه. ق/1857م تهیه شد. تهران در این زمان شش دروازه داشت: دروازه شمیران و دروازه دولت در شمال؛ دروازه دولا ب در شرق؛ دروازه قزوین در غرب؛ دروازه شاه عبدالعظیم و محمدیه در جنوب.
23. فرّخ غفاری، «تکیه ها و تالارهای نمایش تهران،» در تهران پایتخت دویست ساله، ترجمه ا. س. مقدم، تهران، انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران، 1375، ص 162.
24. جان. دی. گرنی، «تحول شهر تهران در عهد ناصری» در همان. ص 62.
25. ن. ک. به:
- .Charpentier, 1883, p. 48 ,Carla Serena, Hommes et choses en Perse, Paris
26. الکساندر بوهرلر (AlexandreBuhler) استاد فرانسوی علوم نظامی در مدرسه دارالفنون بود.
27. ن. ک. به:
- .P. 48 ,1885 ,E. Orsolle, La Caucase et La Perse ,Paris, Plon
28. عبدالغفار (نجم الملک)، مهندس و نقشه بردار و همکار بوهرلر نقشه تهران را در سال 1309ه ق تنظیم کرد.
29. رضا مقتدر، «تهران درون حصار» در تهران پایتخت دویست ساله، ترجمه ا. س. مقدم، تهران، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، 1375، ص 43.
30. دونالد ویلبر، باغ های ایران وکوشک های آن، ترجمه مهین دخت صبا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.
31. حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1357، ج 2، ص 325.
32. فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، تهران، نشریه سازمان ملی حفاظت آثار باستانی، 1345. ص 161.

33. خاطرات ممتحن الدوله به کوشش حسین قلی شقاقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1362، صص 258 و 41.

34. سید محمد تقی مصطفوی، اقلیم پارس، تهران، تابان، 1343، ص 73.

35. ن. ک. به:

A. Lacoïn De Vilmorin, De Paris A Bombay par laPerse , Paris, Fermin-Didot, 1895

36. ج. ن. کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1349، ج 1، ص 450،

37. ا. و. و. جکسن، سفرنامه، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ای، تهران، انتشارات فرانکلین، 1352، ص 473.

ادوارد براون و مسئله اعتبار تاریخی

احمد کریمی حکاک

نود و پنج سال پس از انتشار جلد نخست «تاریخ ادبیات ایران» ALiterary History of Persia مهم ترین اثر ادیب ایران شناس انگلیسی ادوارد گرنویل براون (1862-1926)(Edward Granville Browne) در لندن، شرکت ایران بوکس (Iranbooks) این اثر چهارجلدی را در چاپی جدید و درشمایلی نو وبرازنده اثر به علاقمندان عرضه داشته است. پروفیسوردوبروین (J. T. P. De Bruijn)، استاد ممتازایران شناس وادبیات کلاسیک فارسی در دانشگاه لیدن، هلند، نیز براین چاپ جدید مقدّمه ای موجز و مهم نگاشته و در آن ضرورت ارائه چاپ جدیدی از این کتاب را به نحو احسن تبیین و توجیه کرده است . دراین مقاله، بررسی اثر براون را با مرور مختصری بر مقاله استاد دوبروین آغاز می کنیم، آن گاه به موضوع شیوه تاریخ نگاری براون و سرچشمه های فکری او در این کار سترگ روی می آوریم، و سرانجام چند نکته مهم را در تحلیل و ارزیابی اثر براون در آستانه قرن و هزاره ای نو متذکر می شویم . امید براین است که بدین ترتیب مکان و مقام اثر براون در تاریخنگاری ادبی زبان فارسی روشن شود، و مورخان امروز و آینده بتوانند ادامه راه را با درک بهتری از آنچه پس پشت ایشان قرار دارد طی کنند .

استاد دوبروین در مقدّمه خود زیر عنوان «ادوارد جی. براون و اثرش تاریخ ادبی ایران» [Edward G. Browne and his Literary History of Persia] توجه خودرا به بررسی چند پرسش اساسی در این زمینه معطوف کرده است. یکی این که عمر مفید یک اثر پژوهشی را چگونه می توان تعیین کرد و چنین آثاری را تا به کی و تا به کجا می توان به عنوان منبع دانش در موضوع ویژه ای پذیرفت؟ مثلاً در مورد حاضر، کتاب براون برای نسل جدیدی از پژوهندگان ادبیات فارسی چه سودی می تواند برداشته باشد؟ در پاسخ به پرسش هایی از این قبیل، دوبروین برخی از مهم ترین مسائل تحقیق ادبی را پیش می کشد. وی در تحقیق تاریخی به اثری اشاره می کند که، با همه پیشرفت دانش در

موضوع و محتوای خود، تا به امروز، یعنی بیش از دو قرن پس از آنکه داده های مندرج در آن از اعتبار علمی ساقط شده، هم چنان علاقه خوانندگان را به خود می کشد و بدین سان به حیات خود ادامه می دهد. این اثر، که نمونه اعلائی دیرپائی شده است، همانا **تاریخ افول و سقوط امپراتوری روم**، اثر نامدار مورخ انگلیسی ادوارد گیبون (1737-1794) (Edward Gibbon) است. دوبروین از بررسی سبب دوام اعتبار چنین آثاری نتیجه می گیرد که: «در علوم انسانی خصلت های استثنایی یک اثر و نویسنده آن می تواند جای زوال اجتناب ناپذیر مندرجات آن را بگیرد، و آن را از فروافتادن به ورطه فراموشی نجات دهد.»¹

آنگاه دوبروین به جست و جوی این گونه خصلت ها در شخصیت براون و اثر او روی می آورد و به ویژه به گزینش شخصیت پژوهشگر انگلیسی و سخن آوری استثنایی او، که در سیاق نگارش کتاب **تاریخ ادبی ایران** کاملاً مشهود است، اشاره می کند. وی کوشش مستمر براون را برای ایجاد و حفظ تماس و همکاری های مستمر با زبندگان و نخبگان ادبی جهان فارسی زبان، به ویژه با علامه محمد قزوینی، و نیز درگیری او را با تحولات فکری و رویدادهای اجتماعی و سیاسی ایران- خاصه در دو ساحت ظهور و تکوین جنبش علی محمد باب و حرکت مشر و طه خواهی در ایران- مورد توجه خاص خود قرار می دهد. درجبهه تحقیق ادبی نیز دوبروین ابتکار براون را در انتظام بخشیدن به کار چاپ آثار کلاسیک فارسی، مثلاً **لباب الالباب** عوفی و **تذکره الشعراء** دولتشاه، نمونه وار نام می برد.²

دوبروین از این همه چنین نتیجه می گیرد که ترکیب شخصیت گرم و گزیرای براون با وسعت نظر و آزادی گزینش او به رویکردی تازه در کار تحقیق ادبی و سرانجام نگارش کتابی "یگانه" انجامید که در هر صفحه آن شمایی از شخصیت نویسنده و از گزینش ها و پسندهای ویژه او در معرض دید خواننده گذاشته می شود. از این میان دوبروین "همحسی" (emphathy) عمیق براون را با فرهنگ ایرانیان از عوامل مؤثر در توفیق او می شمارد. وی در این داوری به گفته خود براون استناد می کند و تأکید می گذارد، آنجا که می گوید کتابش را بیش از هر گروه دیگر برای کسانی نوشته است که: «پس از آنکه از راه ترجمه مهر شاعران ایرانی را به دل گرفتند، می خواهند هرچه بیشتر درباره زبان، ادبیات، تاریخ و تفکر مردمی بیاموزند که یکی از کهن ترین، با استعداد ترین و اصیلترین اقوام جهان محسوب می شوند.»³

درعین حال، دوبروین کاستی های اثر براون را نادیده نمی گیرد. او نخست به نقص منابعی که در دسترس براون بوده اشاره می کند، و بسیاری از محدودیت های کتاب را، به ویژه در برخوردش با ایران باستان، ناشی از آن می داند. درعین حال، به این واقعیت نیز اذعان می کند که «براون، برخلاف بسیاری از معاصران خویش، اعم از ایرانی و غربی، دلبسته تاریخ و تمدن ایران اسلامی بود و نه ایران پیش از اسلام»⁴ و این دوران را دورانی کاملاً جدا از ایران باستان می شمرد. دوبروین براین نکته نیز تأکید می کند که عشق وافر براون به زبان فارسی به هیچ گونه تعصبی در زبان یا نژاد آلوده نبود. از این قرار، او تفاوت های میان فرهنگ عرب و فرهنگ ایران را در قالب دوگانگی "آریائی" و "سامی" تبیین نمی کرد، چنانکه برخی از شرق شناسان آن روزگار می کردند. براون کوشش های ملّی گرایان ایرانی را نیز که به سره نویسی روی آورده بودند رد می کرد، زیرا می اندیشید کار سره پردازي در زبان فارسی به زبانی ناهمیدنی می انجامد، و به این می ماند که بخواهند زبان انگلیسی را از واژگانی که از ریشه های یونانی، لاتین یا فرانسوی گرفته شده بیالایند. دوبروین برآن است که آگاهی از این گونه نظریات ادوارد براون برخی از ابهامات موجود در رویارویی

امروزیان را با اثر او، یعنی **تاریخ ادبی ایران**، روشن می‌کند. مثلاً هرگاه به یاد آوریم که در سیر تکوین فرهنگ های اسلامی زبان و ادبیات عربی عنصر عمده ای به شمار می‌آید، تا بدانجا که در سده های آغازین زبان و ادبیات عرب در فرهنگ ادبی سرزمین ایران نه تنها رواجی فراگیر داشته بلکه یکسره بومی شده بوده است؛ و نیز هرگاه بپذیریم که براون به راستی توصیف فرهنگ ایران را وجهه همت خود کرده بود؛ آنگاه میزان توجه او به متون عربی چندان غریب نخواهد نمود. دوبروین موردی را به عنوان نمونه ذکر می‌کند و آن تفصیلی است که براون به شرح اندیشه های حکیم و عارف اندلسی تبار عربی زبان، محی الدین بن العربی، می‌دهد. به نظر دوبروین این تفصیل از آن جهت موّجه است که اندیشه های ابنالعربی اثر قاطعی بر سیر ادبیات فارسی گذاشته است. البته ذکر این نکته در این جا لازم است که بحث درباره این قضیه در دهه های اخیر بس بسیار به درازا کشیده شده، و مثلاً این که آیا افکار مولوی متأثر از نظام "وحدت وجودی" ابن العربی است یا بیشتر سبقه فارسی زبان و خراسانی دارد از مسائلی است که امروز به مراتب بیش از دوران حیات براون موضوع پژوهش های دانشگاهی قرار گرفته است. 5

نکته دیگری که دوبروین در مقدمه خود از نظر گذرانده و جای بحث دارد اشاره اوست به این که مفهوم ادبیات در نظر براون با آنچه مکاتب امروزی نقد ادبی در این مفهوم می‌گنجانند تفاوت دارد. دوبروین می‌گوید براون ادبیات را پدیده ای وسیع و گسترده می‌دانست که نه تنها شعر و نثر بلکه کلیت میراث فرهنگی زبان فارسی را در برمی‌گرفت. به همین دلیل، او آثاری را هم که به مقوله های تاریخ، مذهب یا حکمت مربوط می‌شد در شمار کار خود آورده و در **تاریخ ادبی ایران** بررسی کرده است. در این مورد، این نکته گفتنی است که نظر دوبروین هم در این باره متعلق به زمانی است که می‌توان گفت دورانش سپری شده است. در واقع امروز یک بار دیگر- و این بار از دیدگاه های نظری دیگری که ارکانش با ارکان فکری براون و معاصران او یکسره متفاوت است- معنای واژه ادبیات گسترش یافته و تقریباً همان حیطه شمولی را یافته که در چشم براون داشت، بدین معنا که امروز نیز واژه ادبیات به هرگونه "نوشتاری" اطلاق می‌شود که در آن عنصر "ادبیّت"، یعنی رفتار زیبایی شناختی با زبان، نقشی برعهده داشته باشد.

اما این گفته دوبروین درست و تیزبینانه است که براون را نمی‌توان در مفهومی امروزی "منتقد ادبی" خواند. چه، او هم مانند بس‌یاری از انگلیسی زبانان اوایل قرن بیستم، و به پیروی از منتقدانی که در مکتب نظریه پردازانی نظیر متیو آرنولد (Matthew Arnold) (1822-1888) و والتر پتر (Walter Pater) (1839-1894) در انگلستان یا شارل اگوستین سن بوو (Augustine Sainte Beuve) (1804-1869) و هیپولیت تن (Hippolyte Taine) (1828-1893) در فرانسه، پرورش یافته بودند، به رغم میراث بزرگی از پوزیتویسم علمی آن دوران- ذوق و سلیقه خویش را- گاه به صورت نیاگاه- معیار نیک و بد آثار ادبی می‌شمرد. از سوی دیگر، ادوارد براون در مواردی نظیر تقسیم بندی ذهنی اوزان و بحور شعر فارسی و اّتصاف آن ها به صفت هایی همچون سلیم و سخیف، و نیز در رجحانی که در ذهن خویش برای سبک خراسانی و عراقی در برابر سبک هندی قائل بود، هم چنان که دوبروین متذکر می‌شود، پیرو و ناقل نظر همعصران ایرانی خویش بود. اینان، یعنی کسانی همچون قزوینی و تقی زاده و دهخدا و بسیاری نظیر ایشان، این گونه روایت های ارزش مدارانه یا هنجارین حسّی و ذهنی را از گذشتگانی همچون خواجه نصیر طوسی در **معیارالشعار** یا آذر بیگدلی در **آتشکده آذر** به ارث برده بودند. به سخن دیگر، در این موارد براون ناقل افکاري است که در چشم فارسی زبانان همروزگار او که با وی در مکالمه و مکاتبه و مرادوه بودند حقایقی بدیهی بود و دارای اعتباری ابدی می‌نمود. چنین اعتقادی، به

ویژه در روایت غالب از سیر ادبیات فارسی متجلی است که شکوهی آغازین را در سیر زمان به انحطاطی تدریجی می پیوندد و "بازگشت" به زبان و لحن و سبک و سیاق شاعران متقدم را تنها راه بازیافتن جلال و جبروت از دست رفته ادب فارسی می شمارد .

بررسی مقدمه استاد دوبروین برچاپ جلدی **تاریخ ادبی ایران** به درازا کشید، زیرا در آن پرسش هایی پیش کشیده شده بود که امروز هم در تاریخ نگاری ادبی زبان فارسی مطرح است، و این خود یکی از دلایلی است که تجدید چاپ این کتاب را کاری بجا و به موقع جلوه می دهد . اما هنوز جای بحث مفصل و مکفی درباره روش شناسی تاریخ ادبی در میان فارسی زبانان خالی است . از میان تاریخ های ادبی که به دنبال اثر براون نوشته شده تنها کار ریپکاست که از این دیدگاه شایان توجه می نماید، آن هم عمدتاً به این دلیل که پایه های آن بر اندیشه دیالکتیک نهاده شده، و زمینه اجتماعی را بخش لایتجزائی از اثر ادبی می شمارد، 6. متأسفانه در مقدمه موجز دوبروین هم مجال پرداختن به این بحث نبوده است، و در نتیجه مهم ترین پرسش روش شناختی که کتاب براون خواننده امروزین را با آن رو به رو می کند بی پاسخ مانده است . پرسش این است: براون در باره تاریخ به طور اعم، و تاریخ ادبیات یا تاریخ ادبی به ویژه، چگونه می اندیشید، و این اندیشه در خلال صدساله که از نخستین نوشته های او در این موضوع می گذرد چگونه تحول یافته است؟

در جست و جوی پاسخ به این پرسش نخست باید **تاریخ ادبی ایران** ، به ویژه مقدمه ها و پیشگفتارهایی را که براون خود بر هر یک از چهار جلد آن نوشته است، به دقت از نظر گذراند . آنگاه باید پرسش دیگری را طرح کرد، و آن این که : روش شناسی تاریخ نگاری در دوران براون ، یعنی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، چگونه تاریخی را می توانسته است پدید آورد؟ نکته پیداست که این کاری نیست که بتوان در این بررسی اجمالی بدان روی آورد . تنها می توان امیدوار بود طرح این مبحث به صورتی کلی خاستگاه چنین بحثی گردد . به این امید، در اینجا کلی ترین سخنی را که براون در این باب گفته و در آغاز پیشگفتار او بر جلد نخست اثرش آمده، از نظر می گذرانیم .
براون در سرآغاز این پیشگفتار مختصر، در شرح چگونگی روی آوردن به نگارش کتاب، می گوید :

سال های بسیار بود که آرزوی نوشتن تاریخ دست آوردهای فکری و ادبی ایرانیان را در سر می پروراندم؛ تاریخی کمابیش در روال آن اثر تحسین انگیز، یعنی «تاریخ مختصر مردم انگلیس»، نوشته گرین [Green's Short History of the English People]، کاری که هر نویسنده ای می تواند با مباحث آن را الگوی کار خود قرار دهد، ولی کمتر کسی می تواند امیدوار باشد که آن را پشت سرگذارد. 7.

اشاره براون به مورّخی است به نام جان ریچارد گرین (1837-1883) (John Richard Green)، که تاریخ مورد اشاره براون را در سال 1874، یعنی هنگامی که براون در آستانه نو جوانی قرار داشت، منتشر ساخت. تاریخ گرین به محض انتشار با چنان اقبال خوبی روبه رو شد که در سال 1875 پنج بار تجدید چاپ گردید، و در سال های 1877 تا 1880 به اثری چهار جلدی، مانند اثر خود براون، گسترش یافت . گرین تاریخ خود را از دیدگاه فکری آزادی گرایان انگلیسی دوران خود نوشته بود، بدین معنا که گستره وسیعی برای تاریخ نویسی در نظر گرفته بود که براساس اعتقاد به تنوع و تکثر قومی و فکری قرار داشت. از نظر سبک نگارش نیز نثر رنگین و کلام آهنگین گرین روایت او را از تاریخ مردم انگلستان به صورت اثری زنده و جاندار درمی آورد که علاقه هر خواننده ای از هر طبقه اجتماعی را برمی انگیزد .

این کتاب به ویژه برای جوانانی نظیر براون تا سالها صورت یک الگوی مطلوب تاریخ نگاری داشت، چندان که براون پیشگفتار خود را با اشاره به آن آغاز می کند .

در بند دوم پیشگفتار براون سخن از الگوی دیگری به میان می آید که اهمیتش، از دیدگاه ویژه تاریخ نگاری ادبی، از اهمیت اثر گرین هم بیشتر است . او می گوید که در زمانی واحد دو ناشر متفاوت از او دعوت کرده بودند که کتابی در باره «ادبیات یا تاریخ ادبی ایران» بنویسد، و اضافه می کند که در انتخاب میان این که به کدام یک از این دو دعوت پاسخ مثبت دهد، ملاحظاتی چون جاذبه بیشتر یکی از دو دعوت در مقایسه با دیگری، یا حق التالیف کلانتر، یا رجحان های شخصی در کار نبوده، بلکه او می خواسته است به دعوتی لَبیک گوید که، به گفته خودش، «زمینه ای فراخ تر و طرحی گسترده تر- می خواستم بگویم فلسفی تر- را در برداشته باشد.» آن گاه براون می افزاید:

الگویی که در یکی از این دو مورد پیش روی من گذاشته شد کتاب جذاب «تاریخ ادبی مردم انگلیس» اثر ژوسران بود. [مطالعه] این اثر، چه در سطح نظری چه در عمل . . .، حظی وافر در من برانگیخت، چنان که بلافاصله تصمیم گرفتم مساعی خود را در کاری که مدت ها در صدد انجامش بودم در اختیار سلسله انتشاراتی بگذارم که آن کتاب بخشی از آن بود . دلیل این امر آن بود که میل داشتم تاریخ فکری ایرانیان را بنویسم و نه فقط تاریخ شاعران و نویسندگانی را که افکارشان را به وسیله زبان فارسی بیان کرده اند . تجلّیِ نبوغ ملی [ایرانیان] در زمینه های مذهب، ح کمت، و علوم دست کم به همان اندازه جلوه های ادبی در مفهوم اخص برایم جالب بود، حال آنکه ابزار زبانی که شاعران و نویسندگان از راه آن سخن خود را می گویند، از دیدگاه من، اهمیت چندان نداشت .8

شگفت این که، در خلال قریب به یک قرن به یک قرن که از رقم زدن این واژگان می گذرد، هیچ یک از پژوهشگرانی که در احوال و آثار ادوارد براون غور کرده اند این سخنان او را مورد مذاقه قرار نداده اند . واقع، نه کسانی که پس از مرگ براون به ستایش از او برخاستند و نکته های جالبی از زندگیش را شکافتند به این سخنان اشاره کرده اند، و نه آربری، که در کتاب خود در باره شرق شناسان انگلیسی، فصلی را به او اختصاص داده است.9 نویسندگان سه مقاله ای نیز که در **دانشنامه ایرانیکا** زیر نام براون درج شده به این سخنان توجهی نکرده اند . نزدیکترین اشاره ای که در یکی از این مقالات به این مفهوم می توان یافت این جمله کلی است که **تاریخ ادبی ایران** «اثری است که نقاط قوت و ضعف براون را به تمامی به نمایش می گذارد؛ چشم اندازی گسترده . . .، جزئیاتی در هم فشرده که تقریباً همیشه درست است، و شالوده ای یکسره استوار بر منابع اصلی. . .، ولی در عین حال حاوی نکات پراکنده و گاه جزئیات بی ربط.» نویسنده مقاله آن گاه این نکته را متذکر می شود که اثر براون «سرشار از نمونه های تعصبات او و جامعه اوست، و نیز برخی گرایش های فرهنگی اسفبار ایرانیان آن زمان در آن بازتاب دارد.»10 به هرحال، بی اعتنایی به سخنان براون در آغاز راهی که در پیش گرفته بود نمونه ای است از بی اعتنایی کلی ادیبان و مورخان ادبی به مسائل روش شناختی، چنانکه گذشت.

اشاره براون به مورخ فرانسوی، ژان ژول ژوسران (1855-1932)(Jean Jules Jusserand)، در برگزیده چندین نکته روش شناختی است که از آن نمی توان گذشت. ژوسران، پژوهشگر و دیپلمات شهیری بود که کتاب سه جلدی «تاریخ ادبی مردم انگلیس» را نوشت -همان کتابی که براون در پیشگفتار خود به آن اشاره می کند. وی در ایام میانسال سفرات فرانسه در آمریکا را برعهده داشت، و بیشتر

شهرت خود را نیز در این کار، به ویژه به دلیل مساعی مؤثرش در کمک به تدوین سیاست آمریکا در جنگ جهانی اول، کسب کرد، و به همین مناسبت هم در تاریخ دیپلماسی لقب "سفیرستوده" (The Admirable Ambassador) را از آن خود ساخت. 11 جلد نخست از تاریخ سه جلدی او در سال 1894 به فرانسه منتشر گردید و بلافاصله به زبان انگلیسی ترجمه شد و در لندن نشر یافت. 12 در همان سال ها آثار دیگر این نویسنده فرانسوی نیز یکی پس از دیگری در لندن منتشر می شد، که مهم ترین آنها عبارت بودند از: «مقالات انگلیسی به قلم یک نویسنده فرانسوی» (1895)، «داستان زندگی یک پادشاه» (1896) و «شکسپیر در فرانسه در عصر سلطنت» (1899). انتشار آثار ژوسران در انگلستان با اقبال کم نظیری رو به رو شد، مطبوعات لندن او را بهترین نگارنده تاریخ خود شمردند، و در محافل همه جا سخن از ژوسران و آثار او بود.

در یک کلام، در سال ها و ماه ها و روزهایی که براون در اطاق مطالعه خود در کمبریج آرزویی را که سال ها در سر پرورده بود به مرحله تحقق نزدیک میکرد، محیط فکری پیرامون او- دست کم آنگاه که سخن از روش شناسی تاریخ نگاری به میان می آمد- سرشار از گفت و گوی گرین و ژوسران بود. می توان او را در نظر آورد، سر فرو برده در کتاب ژوسران، در کار یافتن پاسخی به این پرسش که چگونه می توان کتابی "این چنین" در باره تاریخ ادبی ایران نوشت. آیا بسیاری از پژوهشگران امروز در کار خود از چنین روشی پیروی نمی کنند؟ برای کسی که کتاب براون را در کنار کتاب ژوسران ورق زند تردیدی باقی نمی ماند که براون درگزینش روش تاریخ نگاری خود تا حد زیادی به اثر ژوسران نظر داشته است، چنانکه خود به این نکته اذعان دارد. او نخستین بخش از کتاب خود را «در باب منشاء و تاریخ عمومی مردم، زبان ها، و ادبیات ایران» می نامد، هم چنان که ژوسران کتاب نخست خود را به بحث در باره "منشاء" مردم انگلستان اختصاص می دهد. آنجا که ژوسران سخن از «حمله قوم ژرمن» به میان می آورد براون عنوان "حمله عرب" را بر می گزیند، و تأکیدی که براون بر ادبیات عربزبان سرزمین ایران در سده های نخستین رواج اسلام در ایران می گذارد از بسیاری جهات شباهت تمام دارد به آنچه ژوسران در فصل دوم از جلد دوم کتاب خود زیر عنوان «ادبیات فرانسوی زبان [انگلستان] در دوران پادشاهان نرمان و آنجو» عرضه می کند. نمونه های توازی و تشابه میان دو تاریخ ادبی چندان گسترده است که در این مقال نمی گنجد؛ ولی حضور این نمونه ها تردید ی باقی نمی گذارد که این سخن براون را جدی باید گرفت که اثر ژوسران الگویی کار او- یا دست کم یکی از دو الگویی کار او- بوده است. تاریخ جان گرین- و دیگر آثار آن مورخ- نیز در کار ادوارد براون مؤثر بوده است.

هرچند این تأثیر را بیشتر در لحن و سیاق کلام **تاریخ ادبی ایران** باید جست، نشانه های این تأثیر بر محتوای کتاب را نیز نمی توان نادیده گرفت. گرین، پس از انتشار «تاریخ مختصر مردم انگلیس» در سال 1874 دو اثر دیگر نیز منتشر کرد، یکی به نام «تکوین انگلستان» (The Making of England) در سال 1882 و دیگری به نام «فتح انگلستان» (The Conquest of England) در سال 1883. در این سلسله آثار، گرین دقت نظر خود را در ایجاد ارتباط میان رویدادهای ظاهراً ناچیز و تحلیل آنها به مثابه اجزاء روندها یا فرایندهای تاریخی مشخص نشان داد. او سال ها به عنوان استاد تاریخ نگاری عینی و علمی، که به مکتب مورخان آلمان شهرت داشت، مقام شامخی را از آن خود کرده بود. در تاریخ براون، فراسوی مسائل مربوط به سبک و سیاق نگارش، دو خصلت را می توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم آراء و شیوه نگارش گرین دانست: یکی گرایش فلسفی که بعضاً به صورت تأملاتی در تاریخ تفکر ایرانیان جلوه می کند، و دیگری حضور ذهنیت شخص مورخ در متن روایت تاریخی، یعنی همان خصلتی که دوبروین نیز توجه خوانندگان امروزی را بدان جلب می کند.

و اما از دیدی بازهم فراتر، اثر ادوارد براون را باید در زمینه کلی تاریخ نگاری در انگلستان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در نظر آورد. مورخان این دوره عموماً درعین حال که میراث بران پوزیتیویسم فلسفی اروپای قرن نوزدهم بودند خود عصیان را علیه آن مکتب آغاز کردند که امروز پس از گذشت یک صد سال، به نقطه اوج و نهایت تجلی خود رسیده است. پرسش اصلی در این عصیان به رابطه میان تاریخ و علم مربوط می شود: آیا تاریخ علمی است از علوم؟ اگر چنین است آیا این علم به علومی نظیر علوم طبیعی شباهت دارد، و حدّ این شباهت در کجاست؟ آیا توضیحات و تبیینات تاریخی، از لحاظ منطقی و ماهوی، از نوع توضیحات و تبیینات علوم طبیعی هستند؟ اگر چنین است، آیا می توان مدّعی شد که در نهایت میان علوم- اعمّ از علوم طبیعی و علوم انسانی- وحدت ماهوی وجود دارد، یعنی همه علوم از یک گوهرند؟ مورخان آلمانی- کسانی همچون ماکس وبر (Max Weber) (1864-1920) و ویلهلم دیلته (Wilhelm Dilthey) (1833-1911) و پیروان ایشان در فرانسه و انگلستان عقیده داشتند که چنین نیست. به اعتقاد آنان علوم انسانی، و از جمله علم تاریخ، وظیفه معنادار ساختن رفتار آدمیان را برعهده دارند و این اعمال و رفتار تنها می تواند موضوع تعبیر و تفسیر آیندگان باشد، و نه توضیح و تبیین علمی، چنان که در علوم طبیعی می بینیم. این مورخان، براساس این تمایز، مرز فاصلی میان علوم طبیعی و علوم انسانی قائل می شدند که در نوردیدن آن میسر نمی نمود. از سوی دیگر، اثر پوزیتیویسم علمی بر سیر تفکر، و نیز اثر تفکر دیالکتیک- به صورتی که مارکس آن را عرضه کرده بود- بر سیر تفکر تاریخی قاطع و دورانساز بود. مارکسیست ها و پوزیتیویست ها هر دو فرایند شناخت را از واقعیت های عینی آغاز می کردند و تا قوانین عمومی پیش می بردند، و این روش را در سیر تاریخ انسان به همان صورت به انجام می رساندند که در زمین شناسی یا زیست شناسی. از این قرار، تاریخ نیز تابع همان قوانین کلی می نمود که علوم طبیعی می رفت تا بدان دست یابد، هرچند در بررسی های تاریخی امید پژوهشگران به این است که تنها شمایی یا تصویری، هرچند ناکامل، از گذشته به دست دهند، و کامل کردن آن را به آیندگان بسپارند. 13.

ادوارد براون نیز مانند بسیاری از مورخان انگلیسی اواخر قرن نوزدهم در چنبره این دوگانگی قرار داشت. **تاریخ ادبی ایران** گاه به انبانی می ماند از افراد و وقایع منفرد و مجزا که گویی برای استفاده جامعه شناسان و مردم شناسان گردآوری شده، و گاه- در فرازهایی بس درخشان- به تأملاتی تبدیل می شود که دانش ادبی را همچون رشته ای مستقل از معرفتی تاریخی ترسیم می کند. نمونه های این دوگانگی را در هریک از مجلدات چهارگانه تاریخ ادبی ایران می توان مشاهده کرد. در جلد نخست دو فصل پی در پی، یعنی فصول هشتم و نهم از بخش سوم، آشکارترین نمونه این دوگانگی را به نمایش می گذارد. در فصل هشتم، زیر عنوان «تکوین دین و حکمت در عصر طلایی اسلام» [The Development of Religion and Philosophy in the Golden Age of Islam] مورخی را می بینیم که به راحتی از داده های منفرد قوانین عام و شاملی استخراج می کند که زمینه ساز نظر کلی او درباره فرهنگ ایران در سده های آغازین ورود اسلام به آن سرزمین است. آنگاه بلافاصله در فصل نهم، زیر عنوان «بدعت آوران بزرگ ایرانی این عصر» [The Great Persian Heresiarchs of this Period] به یک رشته زندگینامه منفرد برمی خوریم که شیوه بازگوئی سرگذشتشان تنها اندکی با آنچه براون در منابعی همچون **مروج الذهب** مسعودی یا **تاریخ طبری** در اختیار داشته تفاوت دارد. در جلد دوم نیز دو فصل چهارم و پنجم در باره فرهنگ و ادبیات سلجوقیان از نظر درک و دریافت تاریخی با دیگر فصول کتاب تفاوت های روش شناختی عمده ای دارد.

حال در پرتو میحثی که در باره الگوهای مشخص کار براون و نیز فضای فلسفی نظر او در باره تاریخ نگاری ادبی گشودیم به واپسین بخش از این بررسی می رسیم . نکته پیداست که در طرحی که در اینجا عرضه شد ارزیابی اهمیت کتابی مانند **تاریخ ادبی ایران** در قرن و هزاره‌ای که در پیش است از سرنوشت تفکر تاریخی در عصر ما جدا نیست. امروز هم عالمان علوم طبیعی و هم مورخان به این نتیجه و نظر رسیده اند که علم درک‌پذیرترین مفهوم به مراتب پیچیده تر از آن است که مکاتبی همچون مارکسیسم یا پوزیتیویسم می پنداشتند . در میان آثاری که در این مسیر نقش اساسی داشته اند، کتابی به نام «ساختار انقلابات علمی» The Structure of Scientific Revolutions اثر توماس کوهن (Thomas Kuhn) جایگاه ویژه ای داشته است. این کتاب که در سال 1962 منتشر گردید سهم مهمی در دگرگون کردن تفکر تاریخی در باره علم ایفا کرد . 14 کوهن در واقع علوم طبیعی را نیز به صورت پدیده‌هایی از نوع علوم انسانی تبیین کرد، بدین معنا که در نظر او علوم طبیعی نیز بر بنیاد همان تفسیرهایی استوار بودند که نظریه پردازان پیشین تنها علوم انسانی و از جمله تاریخ را قائم به آن بنیادها می انگاشتند . او بر آن بود که علوم طبیعی نیز قرائتی از جهان ارائه می ده ند، گرچه این قرائت نه به جهان آدمیان که به جهان سنگ و استخوان و ستاره مربوط می شود. از این قرار، علوم- حتی علوم طبیعی نیز- سرانجام در مفهومی فراسوی آنچه تا آن روز انگاشته می شد، «انسانی» و «تاریخی» هستند، بدین معنا که شناخت ما از آن علوم و کارکرد هایشان «همیشه هم چنان» بر نظریاتی استوار است که خود زاده اندیشه خلاق آدمی است، و از همین روست که محقق- حتی آنگاه که به چشم عینیت در شیئی می نگرد- در شناخت و تبیین آن لاجرم ذهنیت خود را نیز در کار می آورد.

به نظر من، عمده ترین خصلتی که اثر ادوارد براون را، حتی پس از گذشت یک صد سال پر تب و تاب، هم چنان به صورت روایتی جاندار و جذاب از تاریخ ادبی ایران نگه داشته تنها هنگامی به چشم خواهد خورد که اثر او را همچون تاریخ ژوسران روایتی بدانیم که از بیرون به فرهنگی معین می نگرد . براون در این روایت نه تنها ذهنیت فردی و موقعیت فرهنگی خود را از دست نهاده، بلکه به کمک آن به منطری دست یافته که همیشه در اختیار اهل آن زبان و فرهنگ نیست . اهمیت چنین منطری به ویژه در مورد فرهنگی بیشتر آشکار می شود که اساساً در ابراز و بیان ذهنیت های فردی و درک موقعیت های متحول فرهنگی با موانع و مشکلاتی دست به‌گریبان بوده است . شاید مهم ترین درسی که براون از مورخ فرانسوی ژوسران آموخته باشد شیوه نگرشی است به فرهنگی دیگر بی آنکه نگرنده اجازه دهد که روایت بومی فرهنگ مورد مطالعه یکسره بر ذهن او چیره گردد، و شاید مهم ترین خصلتی که براون از جان گرین آموخته باشد سرسپردن به این ضرورت است که زبان روایت باید بتواند جذابیت خود را، مجرد از موضوع و محتوای تحقیق، برای خواننده حفظ کند. و سرانجام بی تردید درسی که براون از حرفه تاریخ نگاری در جامعه انگلستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گرفته لزوم ه مدلی با گذشته ای است که مورخ به کار روایت کردن آن همت می گمارد .

روایتگری بنیادین شگرد تبیین جهان در زبان است، و در کار روایتگری تاریخی- یعنی بازگفتن حکایت آغازها و انجام ها، تحویل ها و تحول ها، و برآمدنها و برافاندن هایی که در پوشش مه تاریخ پنهان و آشکار می نمایند- از حضور راوی نه‌گزیستی هست و نه‌گزیبری . درک این واقعیت، از اساسیترین پیشنیاز های حرفه تاریخ نگاری است . از این گذشته در کار تاریخ نگاری ادبی این واقعیت را نیز نمی توان از نظر دور داشت که در ادبیات- در شعر، در داستان، در نمایش، و در سرود و آواز و ترانه و تصنیف- کلیه دستاوردهای فکری یک فرهنگ- از اساطیرالاولین گرفته تا مذهب و حکمت عملی تا روانشناسی

و جامعه شناسي و جز اینها- بر مداري جمالگرا در چرخش و جنبشي فرا دید مي آیند . از همین رو، تاریخ ادبي، تجلیگاه تمامی دستاوردهاي گذشتگان است در تلاش بي ام انشان براي کمال تجلی و جلوه گري. در پرتو چنان درک و چنین ملاحظاتي است که مي توان روايتي از گذشته ادبي یک فرهنگ رقم زد که، درعين پرداخته بودن- يعني مصنوع بودن- و تاريخي بودن- يعني مقید به زمان و مكاني معین بودن خود را پنهان نمي کند، اکنونيان و آیندگان را به چالش فرا مي خواند تا او را از میدان به در کنند، يعني روايتي ديگر، بهتر، و به هنگام تر از آنچه او پرداخته پردازند . تاريخ ادبي ايران، اثر ادوارد گرنویل براون، هنوز میداندار ادبيات کلاسیک فرهنگ فارسي زبان است .

پانوشته ها :

1. ن. ک. به:

Edward Granville Browne, A Literary History of Persia, new edition, with an introduction by J. Iranbooks, 1997, Vol. I, p. E, T. P. de Bruijn, Bethesda: MD

2. فهرست کامل آثار ادوارد براون هنوز درجائي انتشار نیافته، اما نام و مشخصات بسياري از مهم ترين نوشته هایش در کتاب شناسي سه مقاله مربوط به وي در دانشنامه ایرانیکا درج شده است . ن. ک. به:

.Vol. IV, pp.483-488 ,The Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater

همچنين فهرست عمده ترين کارهاي او در تدوين و تصحيح انتقادي متون کلاسیک فارسي تا سال 1913 در پايان کتاب «مطبوعات و شعر فارسي ايران امروز» درج شده است. ن. ک. به:

Edward G. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia, Cambridge University Press, 1914.

3. ن. ک. به:

.Browne, Literary History, Vol. I, p. ix, quoted in de Bruijn, op. cit., p. L

4. همان، ص M.

5. دراین باره، ن. ک. به:

in Poetry and Mysticism in Islam: The " , William C. Chittick, "Rumi and Wahdat al-Wujud .Cambridge University Press, 1994, pp. 70-111 , Heritage of Rumi, ed. A. Banani et. al

6. ن. ک. به:

Dordrecht, Holland, D. Reidel Publishing ,Jan Rypka, History of Iranian Literature
.Company,1968

7. ن. ک. به:

.Browne, A Literary History, Vol. I, p. vii

8. همان، ص ۷۸۸.

9. برای بررسی نمونه ای از ستایش هایی که پس از درگذشت براون از او شد، ن. ک. به: مقاله
سردنیسون راس (Sir Denison Ross) در:

.Oxford, pp. 123-25 ,(The National Dictionary of Biography, (1922-1930

دو بروین نیز در مقدمه خود بخشی از نوشته کارل براکلمن (Carl Brockelmann) را در باره ادوارد براون
که در کتاب Geschichte de arabischenliteratur به چاپ رسیده نقل می کند: ن. ک. به:

.Browne, Literary History, Vol. I, p. K

10. ن. ک. به: G.

Michael Wickens, "Browne's Life and Academic Career," in The Encyclopaedia Iranica, Vol. IV,
.p. 484

11. برای شرح احوال و آثار این نویسنده و دیپلمات فرانسوی، ن. ک. به:

Jean Jules Jusserand, Ambassador of the French Republic to the United States of America,
.1903-1925, New York: Jusserand Memorial Committee, 1937

چنانکه از عنوان و دیگر مشخصات کتاب پیداست، این کتاب بیشتر به دوران سفارت ژوسران در آمریکا
مربوط می شود، ولی کتابشناسی آثار ژوسران، که در صفحات 61 تا 66 کتاب درج شده، حاوی
اطلاعات جالبی درباره روش او در تاریخ نگاری نیز هست. این نکته نیز گفتنی است که ژوسران از
سال 1887 تا سال 1890 کارمند سفارت فرانسه در لندن بود و در همان سال ها طرح نگارش «تاریخ
ادبی مردم انگلیس» را نیز می ریخت. از سوی دیگر ادوارد براون نیز، پس از بازگشت از ایران در سال
1888، در کمبریج اقامت داشت. کاملاً محتمل است که ژوسران و براون در این سالها، یا در سال های
بعد، دیدارهایی هم کرده باشند.

12. کتاب «تاریخ ادبی مردم انگلیس» سر انجام به صورت یک اثر سه جلدی درآمد که تماماً به زبان
انگلیسی ترجمه شد و با عنوان های زیر در لندن و نیویورک انتشار یافت :

Jean Jules Jusserand, A Literary History of The English People, Vol. I, From the Origins to the New York: G. P. Putnam's Sons, 1894; Vol. II, From the Renaissance & Renaissance, London part I), London and New York: G. P. Putnam's Sons, 1906; Vol. III, From) to the Civil War .New York, G. Putnam's Sons, 1909 & the Renaissance to the Civil War (part II)., London

در چاپ سوم این اثر، که در سال 1926 منتشر گردید، عنوان جلد سوم «عصر الیزابت» (The Age of Elizabeth) نام گرفته است.

13. برای آگاهی از آراء و تحلیل های گوناگون در باره رابطه تاریخ و علم ن . ک . به:

R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford University Press, 1946; Patrick Gardiner, ed. Free Press, 1959; W. H. Walsh, An Introduction to Philosophy , Theories of History , Glencoe Hutchinson's University's Library, 1951; Arthur C. Danto, Narration , of History, London .and Knowledge, Columbia University Press, 1985

14. ن . ک . به:

Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

نگاهی دیگر به نقاشی قاجار

بهمین دادخواه

از آغاز قرن چهاردهم تا میانه قرن هیجدهم مشغله عمده نقاش ایرانی تصویر متون ادبی است، کاری که بنا بر طبیعتش در چهارچوب صفحه کتاب محدود می شود. در چهار گوشه کوچک این اوراق نقاش ایرانی هنری را باز می گذارد که از انضباطی عمیقاً تزئینی آموخته است: ایجاد ترکیبی خوشایند در رابطه با متن به کمک طراحي ظریف خلاصه شده و ابتدایی، رنگ آمیزی روشن و صاف با رنگ های خالص و شفاف و پرداخت پر وسواس در جزئیات. در چنین تصویری میان نور و سایه میانبری نیست. اندام پیچیده در نقش و رنگ بیکره ها و گیاهان مثل تکه های بریده شده از کاغذ الوان کنار هم بروی زمینه چیده شده اند. کوه دور دست و جوی آب در پیش و بوته گل سرخ کنار آب همه در یک سطح نشسته اند. عجیبی نیست اگر آسمان طلایی و زمین سرخ است. ترکیبات صحنه از نظم ایدالی پیچیده ای پیروی می کنند که به قرار و قاعده حقیقت مرئی کوچک مینیاتور «مثل فرشی جادویی که سحر فرشته ای به آن جان داده، بی اعتنا مانده است و در آن نشانی از عمق وجود ندارد. با این همه استادی فوق العاده نقاش در رسیدن به یک مجموعه کامل هماهنگ اعجاب انگیز است و صفحه در ضیافتی که برای چشم می گسترد، خیال را تا بی نهایت به دور می کشد» در این ردیف اند بسیاری

از نقاشی هائی که در دوره صفوی و تیموری ساخته شده اند و مجموعه های نفیسی که از نقاشان مکتب هرات و اصفهان باقی مانده است .

گسترش روابط اروپا و شرق به صورت تعیین کننده ای در صنعت و هنر ایرانی اثر می گذارد . در اواخر قرن پانزدهم به همراه ورود مسافران- بازرگانان، سفیران و دیگران- نفوذ فرهنگ اروپایی وسعت می یابد. دربار صفوی از فرستادگان هنر اروپایی استقبال می کند . برای تزئین و نقاشی دیوارهای کاخ های شاهي دوران شاه عباس اول از دو نقاش فرنگی دعوت می شود . تزئینات و نقاشی هایی که این دو نقاش با رنگ و روغن به روی دیوارها اجرا می کنند برای شاهدان اعجاب انگیز است . این نخستین نمونه نقاشی رنگ و روغنی در ایران است . موفقیت این نقاشی ها در تأسیس نگارستان اصفهان بی تأثیر نیست . در میان استادان مدرسه از دو استاد فرنگی هم اسم برده می شود . برخورد دو مکتب ناگزیر می شود و نقاشی مسطح و ایدئالیستی ایرانی با کیفیت شدیداً تزئینی و بسته در قالب مینیاتوری روبروی حجم پرسپکتیو و رئالیسم نقاش اروپایی قرار می گیرد .

تماس با نقاشی و نقاشان فرنگی از یک طرف و همنشینی با مکتب مغولی (که خود زیر تأثیر نقاشی اروپایی است) از سوی دیگر، نقاشی سنتی ایرانی را به شدت متأثر می کند . ازسویی نقاش تربیت شده با اصول اروپایی گرایش به هنر ایرانی دارد و از طرف دیگر نقاش ایرانی به طرف هنر اروپایی کشیده می شود. حاصل این تأثیر را در کار دو نقاش سرشناس این دوره علیقلی بیک جبّه دار و محمد زمان می بینیم که هر دو تا پایان قرن 17 میلادی به کار ادامه می دهند .

علیقلی بیک جبّه دار در دربار شاه عباس دوم به طرف نقاشی اروپایی گرایش پیدا می کند . کاری از دوره جوانی او در دست است (کپی گراور از (Van Dyck) که ظاهراً از زمان آموزش اولیه اش باقیمانده است و نشانی است از آغاز کارش به سبک اروپایی . در نمونه دیگری از او که به سبک نقاشان قرن هفدهم ایتالیا نقاشی کرده است . (تصویر زن، چشمه، منظره کوه و دشت در نمای پشت) تسلطش به شیوه نقاشی اروپایی آشکار است .

در سال هایی که به دنبال خواهد آمد علیقلی بیک دانسته های تکنیک اروپاییش را با آموخته هایش از نقاشی سنتی ایرانی با موفقیت به هم می آمیزد . دونمونه از این کارها که جزو آخرین آثارش به حساب می آیند. شاید موفق ترین نقاشی های این دوره انتقالی هستند .

اولین نقاش ایرانی که کارش از نزدیکی به هنر واقع گرای اروپایی خبر می دهد محمد زمان است . در کارهای اولیه او اثر نفوذ نقاشان مسن تر را می توان حدس زد . مثل تمام مواردی که می توان از نبودن مدارک و شواهد کافی شکوه داشت، خیر کاملاً مستند از روند کار او نداریم ولی تا آنجا که به استناد آثارش می توان گفت در کارهای اولیه او کوشش هایی به طرف نقاشی واقع گرا دیده می شود . از حضورش در ایتالیا گزارشی نه چندان معتبر باقی است ولی از چند و چون آموزش هنریش بی خبریم . براساس نقاشی هایش و از روی گزارش مختصری که از احوالش باقی مانده است، تأثیر شدید تربیت اروپایی در او تا حد تأثیر در باورهای مذهبی پیش رفته است .

محمد زمان صفحه ای از خسمه نظامی برای شاه طهماسب نقاشی کرده است که به خوبی معرف کار او و نشان تأثیر مکتب نقاشی ایتالیا بر او ست. در این تصویر که صحنه ای از لیلی و مجنون نظامی را نشان می دهد طبیعت و در و دشت و کوه و درخت و منظره دور دست همه به روش نقاشان قرن

هفدهم است. طرح اشخاص و حیوانات و کالبدشناسی اندام مجنون نشان می دهد که نقاش چیز زیادی از طراحی نیاموخته است. رعایت اصول پرسپکتیو، طرح نزدیک به واقعیت، رنگ آمیزی همراه با سایه روشن برای نشان دادن حجم، از یک سو نقاشی اش را به نمونه های اروپایی نزدیک می کند. از سویی دیگر، اجرای تردید آمیز همهی این اصول کارش را هم چنان در مرز نقاشی سنتی باقی نگاه می دارد. تا همین جا این جسورترین اقدام برای گذشتن از مرز تصویر سنتی است. کارهای محمد زمان و علیقلی بیک بیشتر در طریقه پردازش با آبرنگ و قلم اجرا شده است. تا این تاریخ هنوز هیچ نمونه ایرانی از نقاشی با رنگ و روغن دیده نمی شود.

به سبب حضور معلمان اروپایی در نگارستان اصفهان- مانند آنزلی (Philippe Angeli) نقاش و حکاک و گراور ساز، و لاک (Lock)، هنرمندی که از طرف کمپانی هند شرقی برای تدریس فرستاده شده است- می توان حدس زد که آموزش روش های اروپایی نقاش و (احتمالاً کار با رنگ و روغن) در زمان شاه عباس دوم در اصفهان شروع شده است. ولی سال ها بعد از سقوط صفویه و در زمان کریم خان زند و در شیراز است که شاهد به وجود آمدن اولین تابلوهای رنگ و روغن خواهیم بود. فاصله ما با اولین کار رنگ و روغن اروپایی به بیش از سه قرن می رسد.

کار نقاشان زندیه با نقاشی محمد زمان مشخصاً فاصله می گیرد و صاحب شخصیت جداگانه ای می شود با وجود موضوع و فضای ایرانی تابلوهای این دوره نفوذ مکتب اروپائی در نقاشی زندیه حس می شود. شباهت های دور و نزدیکی میان چهره هائی که محمد صادق نقاشی می کند و کارهای نقاشان ونیزی قرن هفدهم وجود دارد. همین طور است نزدیکی میان نقاشی طبیعت بیجان میرزا بابا بنامونه های هلندی. در زمینه فنی هم نکته هایی هست که باور ما را برای نفوذ شیوه اروپایی تقویت می کند. هردو نقاش برای زیرکار تابلوها از رنگ مایه اُخرایی استفاده می کنند (شیوه ای که نزد نقاشان قرن هفدهم اروپا نیز کاملاً رایج بود). نتیجه استفاده از این زیر پوشش، فضای گرم پرده و نوعی هماهنگی رنگی است که در تابلوهای نقاشان دوره زندیه می بینیم. معدودی از نقاشان دوره قاجاریه نیز به همین روش روی آورده اند. در کیفیت قشر رنگ و نحوه استفاده از آن هم آثاری به چشم می خورد که نشان ورود این نقاشان به تکنیک نقاشی رنگ و روغن است.

در آثار محمد صادق به سبب رنگ آبی آسمانی و سفید پر ملاط ابرها آشنائیش را با این تکنیک. توانایی او در کار با رنگ و روغن در دیگر نقاشان قاجار دیده نمی شود. در دوران آقا محمد خان هنر جزو آخرین مقولاتی بود که می توانست مطرح باشد. توجه زیاد دوران فتحعلی شاه به هنر نقاشی هم تا اندازه ای مایه تعجب است. بی شک علاقه شخص شاه مهم ترین عامل برای رونق نقاشی بود. قسمت بزرگی از مجموعه نقاشی قاجار این دوره را پرتره های شاه تشکیل می دهد.

از سال 1797، آغاز سلطنت فتحعلی شاه، تا سال 1875، یعنی بازگشت ناصرالدین شاه از اولین سفر اروپائیش را باید دوران رونق مکتب نقاشی قاجار دانست. از این تاریخ به بعد مسیر این نقاشی تغییر می کند و از یک طرف به رودخانه اصلی زندگی وصل می شود و از سویی دیگر به زمینه اش می پیوندد و به تدریج در طول دهه ها آن را نزد صاحبان اصلیش در قهوه خانه ها و زورخانه ها و خانه های دیگر باز می یابیم.

برای مورخان هنر، دفتر نقاشی ایرانی با سقوط صفویه بسته می شود و آنچه را که به دنبال می آید یا نادیده می گیرند و به حساب نمی آورند و یا در قیاس با هنر اروپایی قرن هیجدهم و نوزدهم می سنجند و نتیجه می گیرند که نقاشی قاجار با وجود برخورداری از نوعی جذابیت بومی هنری هم چنان ابتدائی، سطحی، عامیانه و خام باقی می ماند .

بی شک با دیدی انتزاعی لحظه هایی از نقاشی ناب در این آثار پیدا می کنیم که نشان از قریحه خام تولید کنندگان آنست ولی این لحظه ها کمیاب است و کم دوام و از رُقه ها ی نفیسی که برای بایسنقر میرزا و شاه طهماسب ساخته اند بسیار دوریم . رونق بازار نقاشی در زمان فتحعلی شاه الزاماً موجب رشد کیفی آن نیست، زیرا حرکت ابتدایی نقاشان زندیه در بهترین جهاتش دنبال نمی شود. عادت های نقاشی مینیاتور در ابتدایی ترین مشخصاتش ادامه می یابد . امکانات و نوآوری هایی که در نقاشی زندیه راهی تازه باز کرده بود ناشناخته می ماند . و رنگ و بوم نقاشی رنگ و روغن مثل صفحه کاغذی بزرگ و آبرنگ مصرف می شود. در نهایت دگمه های سفید رنگ است که به فراوانی نقش مرواید دوزی ها را می پوشاند . بهترین نقاشی های دوره قاجار مینیاتورهای عظیم چندین برابر شده ای می شوند که ناگزیر هر لطف و گیرایی این نوع نقاشی را از دست داده اند . نگاه ایرانی به نقاشی قاجاری بی تفاوت نیست . در نگاه به این آثار در برابر چشم او یک چیز می گذرد و در حواسش چیز دیگری . در فاصله تصویر تا حافظه دامی از رنگ، طعم، بو، و نور . . . بر سر راه حس خام گسترده است که از جایی دورتر از پرده نقاشی می رسد و ربطی به ارزش فنی و هنری کار ندارد .

ناصرالدین شاه در بازگشت از اولین سفر اروپائیش این تابلوها را از دیوارها پائین می کشد تا به جایش نقاشی ها، آینه ها، و باسمه های فرنگی را بیاویزد . و به این ترتیب نقاشی قاجاری می رود تا در زیر زمین ها و پستوها و انبارها خاک بخورد و در سال های بعد از بازارهای کلکته و اسکندریه سر در آورد و دوباره با قیمتی که تاریخ به آن می دهد، به عنوان یک پدیده تاریخی و نه یک جریان هنری، بر صحنه ظاهر شود.

یادداشت هایی درباره مینیاتور

شاهرخ مسکوب

چندی پیش دوستی کتاب "بهباد" فراهم آورده عبدالله بهاری را به من داد و خواست که آنرا در **ایران نامه** معرفی کنم. کتاب با تصویرهای زیبا و خوش رنگ، صفحه آرایبی استادانه، کاغذ اعلا و آن چنان که در خور چنین کتاب هائی است بسیار خوب چاپ و تهیه شده . از همان نگاه نخستین به مقدمه دیدم آمده است که: «برای فهم و دریافت ارزش کار های بهباد و در حقیقت نقاشی ایران به طور کلی، مطالعه ریشه ها، سنت ها و جریان های مؤثر عمده، اهمیت دارد .» سپس برای همین ریشه یابی نوشته اند نمونه های طرح هائی متعلق به «چهل هزار سال پیش» در غارهای لرستان باقی مانده است. مواد بیشتری به صورت سنگ نگاره، تزییناتی بر سنگ، مفرغ، طلا، نقره و پارچه یا سفالینه ها به دست آمده . . . (ص 15) به هرحال پس از چند سطر می گویند انتزاعی شدن هنر ایران را می

توان فقط ناشی از آیین زردشتی دانست که پیدایش آن را بین «هزاره پنجم تا دوم پیش از میلاد» برآورد کرده اند!

از مقدمه که بگذریم درباره نقش های خوش آب و رنگ و زیبای کتاب این مشکل وجود دارد که مؤلف محترم پاره ای از "مجلس" های مینیاتور نقاشان دیگر را از آن بهزاد دانسته اند و در نتیجه آثار بهزاد بیشتر از آن شده است که هنرشناسان ایرانی و خارجی می شناسند .

چون نویسنده این یادداشت توانائی درک آن بحث تاریخی مقدمه را ندارد و در مقامی نیست که در اختلاف میان متخصصان داوری کند از بررسی یا معرفی کتاب خودداری می کند و فقط می تواند بگوید این کتابی است که کار بسیار برده و رنج مؤلف حاصل زیبا و چشم نوازی به بار آورده است .

باری معرفی کتاب نوشته نشد ولی در عوض من بار دیگر ماه ها در دام پرنگار مینیاتور افتادم و اینک حاصل این "گرفتاری" را- برای رهائی- به صورت یادداشت هایی کمابیش پراکنده به ایران نامه می سپارم.

* * *

1- درونمایه های اصلی مینیاتور ایران شکار، عشق، پادشاهی (تاج و تخت) و رزم و بزم است که بیشتر از ادبیات و بویژه شعر برگرفته می شود . فضای این نقاشی پادشاهانه- درباری- است و مکان، جایگاه دلخواه دولتمردان و دولت‌مندان، یعنی باغ ! گلگشت پرو پیمان و سرشار از گل و گیاه همه رنگ . اما ادبیات بویژه شعر، یا خود پیوسته از تاریخ (اساطیری، حماسی، یا واقعی) مایه میگیرد و یا در حال و هوائی عرفانی بسر می برد . (فردوسی و نظامی یا عطار، مولانا حافظ و . . .) در نتیجه نقاشی، جهانی تاریخی یا عرفانی و یا هر دو را به نمایش در می آورد . حال در این جهان یا با چهره های گوناگون سرگذشت بزرگان و دارندگان زر و زور، (که در خور تاریخ نگاری سنتی و رسمی بودند) سر و کار داریم یا باعشق و تغزلی عارفانه که از برکت شعر سخن گفتن از آن امکان پذیر بود . مینیاتور این شعر-مجاز- را تصویر می کند و جانی دیدنی می بخشد .

2- تاریخ و عشق در رزم و بزم، روند و رفتاری سنتی یعنی قراردادی دارد زیرا سنت از جمله تکرار قرارها و آیین های پیشین است . حافظ و بهزاد هر دو "سنت گرا" بودند . گرچه "باطل نما"ست ولی هر نوآوری آنها در جریان سنت جا داشت و کامل کننده روند کلی آن بود، سنت از برکت نو آوری "پویا" بود و می توانست زنده بماند .

3- به علت ممنوعیت نقاشی، مینیاتور برای ایجاد خود نیازمند دستاویزی است تا وجودش پذیرفتنی و مجاز باشد. با توجه به مقام قدسی "کتاب" (قرآن) و کتابت یعنی نگارش کلام الهی، کتابه های مسجدها، زیارتگاه ها و نیز منزلت والای "خط" و خوشنویسی در دنیای اسلام، که به نوشته اعتباری افزونتر می بخشید، متن ادبی بهترین پناهگاه نقاشی بود و مینیاتور برای "مشروعیت" خود در همین جان پناه جای گرفت . این گونه پیدایش و رشد مینیاتور به کتاب وابسته می شود و به همین سبب ناگزیر هنری روایی است و در همه حال سرگذشتی، داستانی، حکایت و روایتی "آراسته" به زینت های خیال .

4- و اما در روایت؛ آنچه به نقاش می‌رسد- از اسطوره و حماسه و تاریخ و سرگذشت عاشقان و عارفان و جز اینها- بیشتر در ساحت شعر یا افسانه تعالی یافته، از واقعیت عین فراتر گذشته و به "حقیقت" واقعیت پیوسته است. نقاش می‌کوشد تا این واقعیت متعالی را به تصویر درآورد و دیدنی کند. پس کار او تعالی پدیده ای "از پیش متعالی" است، و از همین رو نیازمند خیال خلاق که پیوسته نظر به فراتر و آنسوتر واقعیت داشته باشد. در این ورزش نازکا نه و ظریف امکان خطای دست قلمزن کم نیست و گاه "مجلسی" می‌بینیم که هم از واقعیت به دور است و هم از تعالی .

در همین حال نباید ویژگی دوگانه مینیاتور را از یاد برد که ظاهری توصیفی، گزارشگر دارد و باطنی تمثیلی .

5- مینیاتور هنری درباری است، زیرا به سبب هزینه گزاف، بی پشتیبانی شاه و شاهزادگان، انجام پذیر نیست اما اشکال هنر درباری وابستگی آن به دلخواه و سلیقه حامیان است . شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور به خلاف برادرش بایسنقر میرزا به علت گرایش های شدید مذهبی به نقاشی علاقه ای نداشت. و یا نمونه دیگر، شاه طهماسب، زمانی دوستدار و مشوق هنرمندان بود و خود نیز زمانی این هنر را در نزد استادان فن می‌آموخت ولی او هم ناگهان یک روز، باز به سبب گرایش های مذهبی از آن بیزار جست و در نتیجه هنرمندان دربار هریک به گوشه ای پراکنده شدند، به هندوستان و آناتولی یا مشهد، تبریز و . . . شاه اسماعیل دوم جانشین طهماسب اندک حمایتی از هنرمندان نشان داد ولی جانشین او سلطان محمد خدابنده (معروف به خربنده)، خشکه مقدسی بود به کلی بیزار از نقاشی.

6- مینیاتور و کارگاه پرهزینه و نقش های هنرمندانه آن برای بزرگداشت پادشاهی (بایسنقر، طهماسب، شاه عباس) و بنابراین وابسته و مبلغ یا نشانه قدرت دولتیان و دولتمندان است . و گاه برای هدف های دولتی و سیاسی به کار گرفته می‌شود (شاه طهماسب به نشان دوستی و حسن همجواری شاهنامه ای به سلطان سلیم دوم عثمانی هدیه کرد).

این همان نقشی بود که شعر و شاعران قصیده سرا در دربار غز نویان و سلجوقیان به عهده داشتند . شعر و در دوره های بعد تر نقاشی، کتاب سازی و هنرهای از این دست نشان بزرگی و برتری (و مشروعیت؟)، سرافرازی و بزرگ نمایی سرافرازان و بزرگان بود . به تقلید از پادشاهان و درباریان، سرکردگان و شاهزادگان تیموری و صفوی کتاب های نفیس مزین به خطاطی و مینیاتور هنرمندان را می‌خریدند یا به یکدیگر هدیه می‌دادند .

7- مینیاتور وقتی آغاز می‌شود (درخراسان، آذربایجان، فارس، قزوین، اصفهان) که رسالت ادب بزرگ و کلاسیک فارسی با جامی به سر می‌رسد، طلوع یکی همزمان است با افول دیگری .

نقاش میناتوربست معمولاً خوشنویس و کتاب شناس هم بود . برای همین اداره کتابخانه سلطنتی را به کسانی از آنان واگذار می‌کردند؛ مانند بهزاد که به ریاست کتابخانه شاه اسماعیل اول گماشته شد. نکته جالب توجه آنکه اختراع و پیدایش خط نستعلیق به دست «میرعلی تبریزی» همزمان است با رشد و بالیدن مینیاتور .

8- نقاشی **شاهنامه** از همان زمان شاهرخ و بایسنقر و یا ترکمان های آقویونلو، نشان همدمی ترک زبانان با فرهنگ و تمدن ایرانی و پیوستن آنان به تاریخ ایران است . از سوی دیگر ترک یاسای چنگیزی به وسیله شاهرخ فرزند تیمور و برقراری دوباره شریعت راه یگانگی دینی و دنیایی فرمانروایان "بیگانه" با مردم "محلی" را هموار کرد و آخرین مانع نظری (تئوریک) برای مشروعیت حکومت تیموریان از میان برداشته شد. درعمل نیز حتی از زمان امیر تیمور پیوند اینان با اسلام، تصوف و فرهنگ ایران آغاز شده بود و اندکی بعد فرزندان و فرزندزادگان وی، بزرگ ترین مشوقان و حامیان شاعران، ادیبان، مورخان و دانشمندان، نقاشان و خوشنویسان و هنرمندان از همه دست بودند . و نیز شاخه ای از این دودمان، گورکانیان هند، زبان فارسی و فرهنگ ایران را در شبه قاره هندوستان برکشید و گسترش داد .

9- مینیاتور مانند هر هنری رمزگان (کد) خود را دارد که هم دستور و وسیله شناخت و درک آن است و هم، پس از عمری به سبب تکرار سنت، زنجیری بردست و پای آن- وقتی که اسیر قرارها، قاعده ها و قانون های خود ساخته ای شد که بدون آنها هیچ هنری ایجاد نمی شود و هم آنها پس از تسلط و تکرار هنر را بدل به پوسته ای پوک و بدون مغز می کنند .

10- برخلاف نقاشی مغرب زمین دورنما (پرسپکتیو) در مینیاتور وجود ندارد . اندازه دور و نزدیک یکی است و آنچه دورتر است ناگزیر در بالای مجلس جا می گیرد . دنیای تصویر شده نه تنها مانند روبه کاغذ مسطح و دو بعدی است بلکه بیرون و درون هم از یکدیگر جدا نیستند؛ از این دیدگاه همه اندرونی بیرونی است؛ نقاش برای نشان دادن خانه، باغ یا درون هر دژ و دروازه های دیوار را ندیده می گیرد. در نتیجه نقش دور و نزدیک در پیش زمینه "مجلس" می افتد، از این رو بیننده باید "بداند" چگونه تماشا کند، باید "اهل راز" و با رمز دیدن آشنا باشد . آنها خود می دانستند ولی ما باید این نحوه دیدن را بیاموزیم .

استنباط از فضا در اندیشه زمان چگونه است که نقش دنیای بیرون با دید امروزی چشم ما تفاوت دارد؟ آیا علت را باید در نابلدی نقاش جست یا در تصور گذشتگان از عالم واقع و شناختی که از علم مناظر و مرایا داشتند؟

11- تداخل طبیعت و معماری، حضور همیشگی طبیعت و طبیعت همیشه بهار یعنی باغ، حضور همیشگی نور حتی در آسمان شب تاریک ماه یا روشنی چشمه آب حیات در ظلمات از ویژگی های دیگر مینیاتور است . گوئی دراین "بهشت خیال" آرزوی مانی برآورده و نور برای همیشه از زندان تاریکی رها شده است .

نمای بنا یا خیمه، چارچوب و لچکی سردر، طاق نما و کف اطاق و یا در نقش لباس ها و . . . این باغ به صورت نقشمایه های انتزاعی- در هرچیز و هرجا، در تزیین در و پنجره و دیوار حضور دارد : نقشی از بهار جاویدان و مانند زیبایی شیرین و همایون یا وفاداری فرهاد و مجنون همیشگی و مانند جوانی سهراب و سیاوش کامل و تمام است و از آسیب دهر نیز در امان . (نمی دانم آیا رابطه مینیاتور و آن باغ دیگر هنر ایرانی- قالی- هیچ مطالعه شده است یا نه).

12- قرارداد یا "رمزگان" دیگر تن پوش رسمی شخصیت هاست: فرهاد کوه کن را معمولاً با دستار یا کلاه و سرداری یا جبه و موزه، پای افزار و ازار مغولی می بینیم، همین طور پادشاهان ساسانی بهرام و دیگران را (همان ناهمزمانی ظاهر شخصیت ها و موضوع تابلوها که در نقاشی غربی هم دیده می

شود. مثلاً در صحنه های مرگ مسیح نقاش یا حامیانش در پای دار حضور دارند). چهره آدم های دیگر، درباریان و سفارش دهندگان تیموری و ترکمن، همه مغولی و بعدها در دوره صفوی شبیه چهره قزلباش هاست. حتی وقتی کارفرما ترکمن نیست و «کارکیا میرزا علی» شهریار گیلان است رمزگان مکتب نقاشی همان که هست می ماند و «کارکیا» به هیئت ترکمان ها در می آید.

13- از سوی دیگر به نظر می آید که نقاش به نشان دادن حالات و احساسات در چهره هائی که می کشد بی اعتناست. شاید تسلط فضای رسمی، وقار ساختگی درباری و حال و هوای ادب قراردادی بر این هنر یکی از علت ها باشد. از این گذشته ادب ظاهر ساز و دو رویه ما: تفاوت خلوت و جلوت، اندرونی و بیرونی، «آبرو داری»، حیا، تقیه و کتمان . . . و هم چنین اندازه محدود نقش ها (حد اکثر یک صفحه کتاب) نیز احتمالاً در پرداخت این چهره های همانند و یکسان بی تأثیر نبوده اند.

14- «واقعیت» این رمزگان درخودشان نیست، در نشانه بودنشان است، در کسی یا چیزی است که در آنسوی این ظاهر قرارداد؛ درموراء آنهاست. زیرا نقاش با واقعیت کار ندارد، جویا و نگارنده «واقعیتی» است که در ذهن هستی می پذیرد.

خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم

به پیروی از شاعر نقاش نیز آنچه می کشد نقش خیال است در کارگاه دیده، به امید تجلی خوب ترین صورت.

البته این واقعیت ذهنی همیشه الزاماً متعالی نیست (کلیله و دمنه، ظفرنامه، جامع التواریخ) در این حال بسیاری از نقش ها و «مجلس» ها از حد موضوعی که نمایش می دهند فراتر نمی روند. بنابراین در تماشای مینیاتور باید به این رمزگان توجه داشت هم چنان که در شعر کلاسیک به ویژه غزل باید با رمزگان زیبایی قراردادی و نوعی (نه فردی) آشنا بود: قد سرو، ابروی کمان، دهان غنچه، کمند زلف و . . . (که گاه مانند «عقرب زلف» به حد پوچی و زشتی می رسد). شمع و پروانه، دیر و خرابات، شاهد و ساقی، می و معشوق . . . که دیگر جای خود دارند.

15- در مینیاتور به یاری و از برکت رنگ، طرح، شکل و طبیعت همیشه بهار، پرندگان و مرغ های خوش خط و خال، بهار همیشه نورانی و نور همیشه بهار، روشنائی رنگین و اسلیمی های سیال، فضا رو بایی است. مثل تک و تاز خوش خرام صحنه های شکار، تاخت و تاز پر کشش و کوشش مبارزان در رزمگاه یا جوی آب روان و پرواز پرنده، رویش سر سبز گیاه . . . همه اینها با هم و در هم وحدت سازگار یک «مجلس» مینیاتور را می آفریند؛ مانند یگانگی رو بایی که، همه مکان ها و زمان ها، همه پاره های آن یکجا و همزمان در ما حضور دارند. شاهکاری چون «دربار کیومرث» پلنگینه پوش، اثر سلطان محمد در رنگ و طرح و ترکیب، در همه چیز، همسنگ بهترین غزل حافظ به کمال و نهایتی می رسد که برتر و فراتری ندارد. باید دید که چگونه تمامی مجلس مانند خوش ترین رؤیا، بیرون از قفس خاک در ملکوت روح می گذرد و انسان را بی اختیار به یاد خواجه شیراز می اندازد که در مقامی دیگر گفته است:

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب درگردش پرگار داشت

نمونه ای دیگر آن تصویرهای شگفت انگیز جنگ شعر بهبهان فارس (درموزه هنرهای ترک و اسلامی استانبول) است. در این "پرده" های کوه و گل و گیاه، سرو و کاج و رستنی های دلفریب و جوی آب روان در رنگ ها و طرح های هماهنگ منظره طبیعتی را در پیش چشم حیران بیننده می گسترند که گوئی باغی است نورانی در "عالم مثال" سهروردی. نمونه های دیگر از آثار بهزاد، آقا میرک و هنرمندان مکتب هرات، تبریز، شیراز، قزوین و اصفهان کم نیست، اما چگونه می توان از همه آنها نام برد و چه فایده وقتی که نقش در خوابگاه کتاب بستری است .

16- مینیاتور گذر از واقعیت به عالم خیال و آینه شفاف رؤیاهای ماست؛ منتها آینه زیبا پسند "خیال خلاق" که می کوشد تا آرزوی محال مانعی- سرمشق ازلی همه نقاشان- را برآورد، نور را از ظلمت آزاد کند و از زشتی عالمی که درآنیم «عالم دیگر» بسازد خوشایند چشم دل . در خسرو و شیرین نظامی، شاپور نقاش که بخت بیدار و به گمان من "«شخص نورانی» خسرو پرویز است، در وصف او به شیرین می گوید: «جهانی بینی از نور آفریده». و یا : گلی بی آفت باد خزانگی-- بهاری تازه بر شاخ جوانی .

17- مینیاتور مثل غزل سایه روشن ندارد و گذر آرام و اندک اندک از رنگی به رنگ دیگر را کمتر می توان دید. رنگ های گوناگون - مانند بیت های به ظاهر گسسته غ زل - کنار هم جا می افتند. گذشته از این شباهت ساختاری و درونی، پیوستگی بیرونی و آشکار مینیاتور به شعر چنان است که نه فقط گاه بیت هائی بخشی از "مجلس" را به خود اختصاص می دهند بلکه نقش مجلس خود درون دفتر شعر جا دارد.

18- شاید از جمله به علت نبود سایه، نازکی قلم، و روشنی رنگ های شاد، از سنگینی ماده و حجم جسم در مینیاتور کمتر نشانی هست . گاه حتی کوه ها ابرگونه و موجدارند و ابرها چون دودی پیمان اما آبی و آسمانی با تارهای ابریشمی و سفید نقره ای؛ جهان بیرون سبک و سیال است . از این گذشته فضای هندسی و خارجی اکثراً پر و انباشته از نقش چیزهاست . مجلس مینیاتور جای چندانی برای "تهی" ندارد. تنها خلوت درون "خلوت دل" گران بهاست، بیرون جای "جلوت" است. همین "پُری" به مینیاتور خصلتی تزئینی می دهد زیرا تزئین با "نما" سر و کار دارد و رویه چیزها را می پوشاند، مانند طرح و نقش و رنگ که همه سطح قالبی را فرا می گیرد یا کاشیکاری گنبدها و گلدسته ها، البته منظور این نیست که هر اثر تزئینی باید الزاماً سرشار از نقش و نگار باشد بلکه می خواهیم یاد آوری کنیم که حتی وقتی تزئین به چند خط یا طرحی اندک مایه بسنده می کند باز ناچار به تمامی رویه، نما یا فضای تزئین شده می پردازد .

19- نباید از اهمیت "خیال" در مینیاتور غافل بود . نقاش و سفارش دهنده دارای فرهنگ عرفانی و با سنت تأویل آشنا بودند (شاید بتوان تأویل اسماعیلی، عالم مثال فلسفه اشراق، نقش بندیه و مکتب های صوفیان دیگر را چون پس زمینه های فکری به یاد آورد) و سفر به عالم "خیال" و گذر از "ظاهر" به "باطن" را می شناختند. نتیجه آنکه مینیاتور با وجود دیدار تزئینی و "چشم فریب" معنای درونی و "دلفریب" دیگر نیز دارد: بیننده فرهیخته نقش های «همای و همایون - خسرو (فرهاد) و شیرین - سلامان و ابرسال» کمابیش به همان دریافت و تصور خواجه، نظامی یا جامی از عشق می رسید؛ از

«صورت جسم» راهی به «صورت جان» می‌گشود. در رؤیای عاشقانه "همای"، پریزاد منادی عشق در برابر نقش "همایون" به وی هشدار می‌دهد که:

در این صورت از راه معنی بین

فرو مانده صورت پرستان چین ...

نه هرصورتی را توان داشت دوست

در این نقش بین تاچه معنی در اوست . . .

ز صورت بَر تا به معنی رسی

چو مجنونشوی خود به لیلی رسی

20- بیگانگی و دوری‌گزیدن از شبیه‌سازی یا تقلید طبیعت (Mimesis) در این نقاشی خود خواسته است و آگاهانه نقاش در پی تصویر واقعیت نیست:

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدراً

که صفائی ندهد آب تراب آلوده

او تأویل و معنای آن را در ساحتی آن سوتر و "زیبا شناخت" متعالی آنرا می‌جوید تا بیابد، به مصداق «جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی»، در جستجوی جان جهان است نه صورت آن.

"چون نورکه از مهر جدا هست و جدا نیست

عالم همه انوار خدا هست و خدان نیست"

نقاشی که دانسته یا ندانسته چنین برداشتی از هستی دارد به جای آفتاب نگارگر نور آفتاب است. بدین گونه فاصله ایست میان واقعیت بیرونی و حقیقت درونی که بیننده خود باید آنرا ببیند. برای کسی که با فضای "ناواقع" عرفان آشناست این گذار دشوار نیست اما برای دیدی که زندانی واقعیت است؟ . . . (البته بسته به موضوع - مثلاً در **کلیله و دمنه** یا **گلستان** - چه بسا نقاش فقط خواستار تصویر حکایت است و بس. در چنین حالی نباید بیهوده جویای چیزی دیگر بود).

گاهی واقع‌گرای نقاش فقط برآمده از ناتوانی شناختن و تصویر کردن دنیای واقعی است، با هیچ معیاری سازگار نیست و کار حاصلی زشت و بی‌اندام دارد. اساساً آشتی نقاشی ما با "واقعیت" پس از تماس با هنر مغرب زمین در زمان صفویه (ورود نقاشان هلندی، دیوارنگاره‌های چهل‌ستون، آثار محمد زمان . . .) آغاز می‌شود.

21- آدم‌های مینیاتور معمولاً فرد نوعی هستند، جوان یا پیر سپاهی یا کارگر سوار یا پیاده، نوازنده و ساقی و پرستار را می‌توان باز شناخت اما نه بیشتر. صورت‌ها (به ویژه در **شاهنامه شاه**

طهماسبی): خسرو پرویز، اردشیر، بهرام گور، گشتاسب، سیاوش، کی قباد، فریدون و هوشنگ، همانند و همه جوانسال و حتی نو جوانند- بجز رستم که معمولاً با ریش و میانسال می نماید- آیا این امر با اندیشه قدسی ادب فارسی که سن آرمانی و کمال زیبایی را در 14 یا 15 سالگی می داند پیوند دارد (و این خود با پر شدن ماه و بدر تمام؟) فرشتگان نیز، مانند جبرئیل در معراج پیغمبر، همه آدمی صورت و جوانسالند.

باری، عاشق یا پادشاه، ساقی و معشوق الگویی عاشقان، پادشاهان و ساقیان و معشوقان دیگرند؛ هم چنان که در ادبیات، فرهاد، خسرو و همای و مجنون نمونه نوع عاشقان اند و عشق آنان، احساس عاشقانه و آیین عاشقی در آنان کمابیش همانند است و شاهزاده ای دست در آغوش معشوق و جامی به دست دیگر را میتوان نمونه کامرانی و شادنوشی شاهزادگان دانست. کار مینیاتور نمایش تجربه های بیرونی و همگانی است نه باز نمودن حال های نفسانی و خصوصی.

22- تذکره های ما نمونه روشنی است از دید و تصویری که ما از شرح "حال" افراد داشتیم. آنگاه که کار به شرح ویژگی ها و "فردیت" اشخاص می رسد جز قلم فرسایی و ستایش های گزاف، بی معنی و پوک چیزی نمی یابیم. همه مانند هم و رونویس یک نسخه ساختگی هستند.

افراد مینیاتور هم تفاوتی با همدیگر ندارند. از چهره و شکل و شمایل نیست که می توان آنها را از هم تمیز داد، لباس، کار و موقعیتشان در "مجلس" نشان می دهد که شاه، سپاهی، گرمابه دار و میر شکار کدام و کی چه کاره است و گرنه مأمون خلیفه و دلاکی که سر او را می تراشد هر دو مانند هم صورت یکسان و حالی غایب دارند.

23- مینیاتور، در آخرهای دوران تیموری و آغاز صفویان، به تقلید از نقاشی رنسانس ایتالیا به کشیدن «تک چهره» (پرتره) رومی آورد. در تک چهره ویژگی های درونی، منش یا خصلت "فرد" انسانی - یکی از آن خود و با وجود پیوستگی به دیگران، متفاوت با آنها- به روی تابلو می آید و نقاش سیرت فرد را در صورت او نشان می دهد. این پدیده در هنر اروپا (رنسانس) کمابیش همزمان با دورانی است که انسان غربی در کار بازشناسی خود و جهان است. بجز کشف دریاها و سرزمین های نو و دستیابی به علوم تجربی و دانش های اجتماعی تازه، در پهنه نقاشی، منظره سازی و پرسپکتیو و چهره نگاری- یعنی بازشناسی طبیعت، فضا و فرد انسانی- را آغاز می کند و زندگینامه نویسی رواج می یابد؛ نه فقط کارنامه «حیات مردان نامی» بلکه در کنار آن بازنمایی منش، خلق و خو، کار و راه و روش روزانه پزشک و حقوق دان و هنرمند و سپاهی و دانشمند و . . .

باری تقلید نقاش ایرانی از تک چهره غربی از نظر تاریخی و فرهنگی "نابهنگام" (anachronique) و در نتیجه ناکام است. در دوره اوج مینیاتور و پس از آن شیوه غالب در معرفت ما عرفانی و رفتار اجتماعیمان بیشتر «ایلی-قبیله ای» و جمعی است نه فردی. بامفهوم فردیت آشناییستیم. در اینباره هم چنین نباید صوفی نمایی شدید حاکمان ایلی (تیموریان- صفویان) و اثر ناگزیر آن را در هنر نادیده گرفت.

آدم های مینیاتور معمولاً گروهی و با یکدیگر حالی و فضایی خیالی و متعالی ایجاد می کنند. افزون بر این ها نگارگر ایرانی مانند نقاش ایتالیایی زمان رنسانس نیست که با علم و به ویژه کالبدشناسی، معماری یا فیزیک نور سر و کار داشته باشد**.

شاید از جمله به همین سبب فضای مینیاتور بدون حجم، دو بعدی و مسطح است. بنابراین، برای پرداختن به تک چهره، ما نه آمادگی تاریخی داشتیم نه توانایی هنری و در اینکار در راه دیگر افتادیم. درایتالیا انگیزه تک چهره نگاری پیدایش. "فردیت" است و در نزد ما جهان بینی صوفیانه خواستار ترک "منیت"، محو فرد در کل وجود و زیان عالم صغیر به سود عالم کبیر.

24- تک چهره پیش از پایان قرن پانزده در استانبول کشیده شد. به دعوت سلطان محمد فاتح چند نقاش ایتالیایی در این شهر اقامت داشتند؛ مانند بلینی (Gentile Bellini) و فرارا (Costada Ferrara). قدیمی ترین تک چهره موجود نقشی است از امیر علی شیر نوائی به صورت مردی پیر با امضاء «محمود المذهب» که در سال های میانی قرن شانزدهم کشیده شد. بعدها و بویژه در دوره صفویه نقش تنهای شاهزادگان و بزرگان، عاشق و معشوق، دختر یا پسر ج و ان، شرابدار و ساقی و جز اینها به فراوانی کشیده می شود. دختری با جامه و سربندی مواج و نقشدار نشسته و دارد با انگشت چیزی می شمرد و برگ های طلائی نهالی زینت بخش پشت سر و پیش پای اوست. در مجلسی دیگر نیاز و ناز عاشق و معشوق را می بینیم که عاشق زانو زده جام شرا بی به وی تعارف می کند و معشوق ایستاده، با اندامی تابدار دستی به شانه یار نهاده او را می نگرد. هم چنین است نمونه های گوناگون دیگر. اما به همان علت ها که یاد آور شدیم، حتی کار استادان بزرگ- اگر چه زیبا- بیشتر نقش صورت بیرونی است نه سیرت درونی.

در دوره های انحطاط مینیاتور دختری با ناز و عشوه ای پر پیچ و تاب و همان پیرمرد «خنزر پنزری» بوف کور با گردن کج، اندامی فرو افتاده و نگاه گدای عاجز، جای صورت بی حالت اما خوش خط و خال عاشق و معشوق پیشین را گرفته اند. البته بید مجنون و جوی آب هم فراموش نمی شود.

25- رابطه ی بهتر است گفته شود پیوند درونی این نقاشی- مینیاتور- با شعر فارسی که در حماسه، تغزل و منظومه های عاشقانه از واقعیت برداشت و بیانی آرمانی (ابدآل) و در مدح (قصیده) زبانی اغراق آمیز دارد، کنجکاو ی را بر می انگیزد و سزاوار بررسی است. (بهترین نمونه چنین بررسی و تأملی را در مقاله استاد یارشاطر می توان دید: «برخی از ویژگی های مشترک شعر فارسی و هنر ایران»، ایران نامه سال هشتم شماره یکم، زمستان 1368). کسانی از این نقاشان خود شاعر و همگی آنان، با سواد و بی سواد، با عالم شعر سر و کاری داشته اند، و حال آنکه در نثر؛ **کلیله و دمنه، قابوسنامه، سیاست نامه، چهار مقاله، گلستان** و یا آثار دیگر (بجز تاریخ های رسمی و درباری) چنین نیست زیرا نثر بیشتر دارای وظیفه و نقشی عملی، توصیفی و کاربردی بود و تنها در این صورت می توانست خویشکاری خود را به انجام رساند. در همین مورد **روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه** مثال گویائی است.

26- هم چنین پیوند پنهان و ناخود آگاه مینیاتور و موسیقی ایرانی گویا تاکنون بررسی نشده است. در مینیاتور رنگ بیش از طرح به چشم می آید، گویی نقاش بیشتر دلبسته به نور رنگین و نمایش آن است، نور سیال، شاد و زنده ای که سراسر "مجلس" لریز از آن است. تکه ها و لکه های رنگ های بازیگوش نگاه بیننده را در این باغ خیال به گردش در می آورند. آیا موج "نت" ها و نغمه های تار یا مثلاً سنتور که در چار مضراب یا گوشه دستگاهی مانند آبشاری خوش آهنگ گوش جان را می نوازند، راهی به این رنگ های نورانی ندارند و ناخواسته و ندانسته، در جایی نایافته بهم نمی رسند؟

* * *

27- در مینیاتور انسان مرکز طبیعت (باغ) و باغ زینت بخش انسان است . و اما در چین نقاش (و ادیب) چینی شیفته طبیعت است. پس از مشاهده و تأمل در طبیعت بینش درونی خود را به روی " پرده " (کاغذ یا ابریشم) می آورد. طبیعت در نقاشی چین صرفاً پدیده ای خارجی نیست، ادراک نفسانی از پدیده های خارجی است؛ دریافت درونی نقاش از جهان بیرون . ولی در مینیاتور نقاش شیفته باغ یعنی طبیعت باز ساخته و دلخواه است شیفته طبیعتی که در خیال خود می پرورد . نتیجه آفرینش دو "طبیعت" به کلی متفاوت است، یکی عمیق، نفسانی و زیبا و دیگری چشم نواز، تزئینی و خیال انگیز. این یک گاه در "عالم مثال"، آنگاه که هر دو عالم را با خود دارد، به کمال زیبایی دست می یابد، به زیبایی حیرت انگیزی که دیگر فراتر از تزئین است . ولی نقاشی چینی در پرداخت به طبیعت در حقیقت به کمال اندیشه - به نقش پردازي اندیشه می رسد . مینیاتور زیبایی خیال نقاش را باز می آفریند و نقاشی چین آفرینش زیبایی جهان را . و سرانجام شاید به تعبیری بتوان گفت که در نزد ما مینیاتور تحقق آرمان مانی است : آزادی نور از ظلمت جسم؛ منتها نور رنگین، نور پیروز (انوار قله ره سهروردي؟).

* درباره مینیاتور و تزئین نگاه کنید به :

Youssef Ishaghpour, La Miniature Persane, Paris, Farrago, 1999

** ن. ک. به:

Erwin Panofsky, La Renaissance et ses avant couriers dans l'artd'occident. Paris, Flammarion, 1976, p. 225

بزرگداشت عمر خیّام در یونسکو

هرموز کی

رندي دیدم نشسته بر خنک زمین

نه کفر نه ایمان و نه دنیا و نه دین

نی حق، نه حقیقت، نه طریفت نه یقین

اندر دو جهان که را بود زهره این

در سپتامبر گذشته، یونسکو (سازمان بین المللی فرهنگ، هنر و دانش) در بزرگداشت عمر خیام کنفرانسی در پاریس برگزار کرد. در مراسم گشایش این کنفرانس تنی چند از شخصیت های فرهنگی و سیاسی از جمله فدریکو مایور، مدیر کل یونسکو، و احسان نراقی مشاور ویژه او، در باره ارج و اهمیت این فیلسوف، شاعر و ریاضی دان ایرانی سخن گفتند و به تجلیل مقام جهانی او پرداختند. در همین کنفرانس، فدریکو مایورمدال طلائی ابوعلی سینا را به رشدی راشد، نویسنده کتاب Al-Khayyam Mathematicien [آلخیام ریاضی دان] اعطا کرد. این کتاب برگردان آثار ریاضی عمرخیام از عربی به فرانسه است که با همکاری بیژن وهاب زاده در دو زبان انتشار یافته.

در این کنفرانس حدود بیست تنی از دانشمندان و ایرانشناسان نامدار از ملیت های مختلف در باره جنبه های گوناگون آثار فرهنگی و علمی این نابغه شعر و دانش مطالبی عرضه کردند که از آن میان می توان از سید حسین نصر و ژیلبر لازار نام برد که به ترتیب در باره «عمر خیام به عنوان دانشمند فیلسوف» و «عمر خیام شاعر» سخن گفتند.

در جشنی که به همین مناسبت گرفته شد محمدرضا شجریان استاد یگانه آواز ایران و گروه موسیقی او مرکب از همایون شجریان، فیروزی، همتی و فرج پوری برنامه پرشوری اجرا کردند. در این برنامه شجریان اشعاری از عمر خیام و سعدی و دیگران خواند. در این جشن مدیرکل یونسکو مدال عقیق پیکاسو را برای بزرگداشت کوشش های بی گسست شجریان در شناساندن موسیقی ایران و معرفی کاربرد آن در تقویت حس تساهل و مدارا به او داد.

-رشدی راشد مصری و بیژن وهاب زاده، همکار ایرانی او، آثار مهم خیام را در ریاضیات و هندسه بررسی کردند. 1. وهاب زاده "رابطه" خیام را با پیشینیان او (مثلاً اقلیدس) بررسی و اصول تناسب و "نسبت" را از نظر خیام و دانشمندان پیش از او چون ماهانی و نیریزی تفسیر کرد. بیژن وهاب زاده، و به ویژه رشدی راشد، با افزودن "آل" به نام های دانشمندان و مورخان ایرانی آن هارا معرفی کرده اند از جمله آماهانی، آنیریزی، التوسی، الخیام، الشروانی، الرازی و البیهقی. و این در حالی است که راشد "العراق" خیام را عراق نوشته 2 و "الامام" را امام ترجمه کرده. به اعتقاد راشد، خیام از دانشمندان پیش از خود هم به تحسین سخن می گوید و هم به آنان با دیدی سخت گیرانه و انتقادی می نگرد. 3. برای نمونه، در باره "حجاج" و "ثابت" دو مترجمی که زیجی را ترجمه کرده اند می گوید که آنها مترجمانی بیش نیستند و صلاحیت تصحیح کتاب اقلیدس را ندارند. با این همه پیش از آن ضمن قدر دانستن از کارهای اقلیدس او را به خاطر آسان انگاری در بسیاری از زمینه ها و خصوصاً در استدلال ها در «مقالات المجسمات» و «عناصر اقلیدس» می نکوهد و امیدوار است که فرصتی دست دهد تا او این کار را خود انجام دهد. 4.

در روزگار خیام تکفیر کردن و برچسب ارتداد زدن همچون امروز رایج بود. با این حال خیام در آمیزه ای از ترس و شجاعت می گوید: دسترسی به دانش ها و آموختن آنها به دیگران فریضه هر کسی است که طالب خاطری آسوده و سعادت جوادانی است. 5. خیام بر این باور است که شناخت "کلیات" و قانون های مسلط بر آنها به انسان این اجازه را می دهد که در خور استعداد خویش از آنها برای زندگی آینده (بهتر) و برای دست یابی به "جاودانگی" از آنها بهره گیرد البته خیام از حکومت جهل و تعصب زمانه خود غافل نیست. قفطی (1172-1248 میلادی) در تاریخ الحکماء درباره پنهانکاری های خیام می

نویسد: «وقتی معاصران او از آنچه در سینه داشت آگاه شدند او را مرتد خواندند . او از نوشتن و گفتن پرهیز کرد. از ترس جان به مکه رفت، نه از سراعقاد . . . 6»

درمورد چکامه سرائی عمر خیام، رشدی راشد ادعا می کند که یادآوری در این باره خیلی دیر و بیشتر از پنجاه سال پس از مرگ خیام آمده است (در حدود 1200 میلادی) بنابراین قابل اعتنا نیست . چکامه های خیام دست کم در **مرصاد لعباد** (1223م) و در **تاریخ جهانگشا** (1259م) و **تاریخ و صاف** (1296م) آمده و حتی وسواسی ترین پژوهشگران هم آنان را به طور قطعی پذیرفته اند . 7.

پروفسور حسین صادقی و پروفسور ژیلبر لازار هر دو عمرخیام رباعیسرا را موضوع بررسی های خود قرار داده بودند. به اعتقاد حسین صادقی عمر خیام بی تردید یکی از بزرگ ترین ریاضی دان های روزگار خود بوده و با موسیقی و مذهب اسلام نیز آشنایی عمیق داشته است. در کنار کارهای علمی خویش به سرودن رباعی نیز می پرداخته و در آنها پرسش هایی را عنوان می کرده که همچنان بی پاسخ اند. با این همه، خیام تا زنده بود به خاطر رباعی هایش شهرتی نداشت . رباعیات خیام به نادانی و ناتوانی انسان در برابر بزرگی و رمزگونگی کیهان می پر دازد.

اما برخی از سروده های او در مدح می و شادزیستی است . به خاطر این گونه رباعیات بود که وی در معرض خشم و عناد شریعتمداران خشک اسلامی قرار گرفت . گویند که خیام از همین رو این سروده ها را در خلوت برای یاران نزدیک خود می خوانده و اندیشه ها و تردیدهای خویش را با آنان در میان می گذاشته است. پروفسور صادقی هم چنین از خیام به عنوان یکی از بزرگ ترین اخترشناسان یاد کرد و تقویم جلالی را که زیر نظر وی مدون شد، یکی از دقیقترین سالنامه های جهان نامید . او هم چنین کتاب رباعی های خیام را که خود به چهار زبان اروپایی برگردانده، و به زودی انتشار خواهد یافت، معرفی کرد. اما از بهترین و سودمندترین سخنرانی ها سخنرانی پروفسور ژیلبر لازار بود که در آن خیام شاعر را با نازک بینی ویژه ای بررسی کرد . او در اشاره به معتقدان و منکران شاعر بودن عمر خیام گفت این ادعا که شاعر بودن خیام دوی آشکار شده است ادعایی مشکوک است به ویژه آن که قفطی مورخ موضوع را روشن کرده است. او می گوید که صوفی ها و درویش های مسلمان برای بهتر جلوه دادن احساسات مذهبی خود ریاضت و پارسائی را به سخره می گرفتند و برخی از اشعار خیام را در مراسم و آئین های خود می خواندند. به این ترتیب، رباعیات "لادری" و شک برانگیز خیام از آغاز با الهامات "اهل طریقت" آمیخته شدند. با گذشت روزگار این آمیختگی دو چندان گردید و دو بیتی های دیگران را نیز در خود جذب کرد. بنابراین گاهی چکامه هائی هست که هم در دیوان منسوب به خیام هست و هم در دیوان های دیگران.

لازار آنگاه به دستنوشته های موجود در کتابخانه های ایران پرداخت و کار کریستنسن دانمارکی را معرفی کرد و گفت که او از راه دانش متن شناسی توانست در سال 1927م صد و بیست یک رباعی را از دیوان های گوناگون برگزیند . او براین باور است که این همه را می توان بیشتر از هر رباعی دیگری اصلی دانست. لازار ضمن بررسی موسیقائی و وزن و قافیه و روانی و دید فلسفی این رباعیات و اشاره به جسارت و عصیان و در عین حال ترس خیام از برملا شدن باورهای درونیش گفت می توانیم به راحتی مراسم خصوصی و صمیمی خیام را متصور شویم که در آن هر کس به راحتی سخن می گفته است. گرچه شاعر به درخواست خواجه نظام الملک در کار اصلاح تقویم بود و مقامی نیمه دولتی داشت، با این حال تنها در خلوت به خود اجازه می داد که ژرفنای اندیشه خود را درمورد زندگی

و مرگ و جهان و انسان بازگو کند . قفطي پس از اشاره به بهره جويي صوفي ها از سروده هاي خيام مي نويسد: «اينان متوجه نيستند كه چكامه هاي خيام همانند مارهاي خوش خط و خالي هستند كه افسون مي كنند، ولي پُرنند از زهرهاي مرگبار براي قوانين الهي ما . . . »

به هر تقدير خيام شاعر است حتي اگر متعصبيني چون رشدي راشد او را به اين صفت نشناسند و اسلام گراياني چون محمد تقوي جعفري او را «معتقد. . . به قوانين . . . و حكمت عاليه خداوندي» و شاعر بودن او را "دروغ محض" بدانند. 8. محمدمهدي فولادوند در باره دوره خيام مي نويسد : <عصر خيام را مي توان روزگار بحران اندیشه و تجديد نظر در معارف ديني و عقلانيگفت. . . خيام مرد ميدان رياضت و تصوف نيست: دماغ رياضي و منطقي دارد، خود را در دامان زندگي مي اندازد و شك سرسخت خويش را . . . با فعاليت دماغي و اختراع و مطالعه و گاهي سرودن يكي دو رباعي آزادمشانه تسكين مي بخشد.> 9 با اين همه در اين نشست سه روزه هر كس به تعريف خيام خويش پرداخت و كم بودند كساني كه به خيام چند بُدي پرداختند .

آنانكه محيط فضل و آداب شدند

در كشف علوم شمع اصحاب شدند

ره زين شب تاريك نبردند برون

گفتند فسانه اي و در خواب شدند!

پانوشته ها :

1. نقل قول هايي كه در اين نوشته از سخنان راشد آمده با مراجعه به كتاب Al-Khayyam Mathematicien تنظيم شده است.
2. اين نام ها را رشدي راشد به زبان فرانسوي با همين نوشتار آورده است . ن. ك. به صفحات گوناگون كتاب .
3. همان، صص 356، 372 و 383.
4. همان، صص 306 تا 319.
5. همان، صص 306-307.
6. زين العابدينصاحب الزماني، خط سوم، تهران، عطائي . صص 170-173.
7. محمد مهدي فولادوند، خيام شناسي، تهران، فروغي، همان، صص 5 تا 42.
8. محمدتقي جعفري، تحليل شخصيت خيام، تهران، سازمان انتشارات كيهان، صص 5-6.

چهارمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی

آلن ریشار

پس از کنفرانس های تورن Turin در سال 1987، کنفرانس بامبرگ Bamberg در سال 1991 و کنفرانس کمبریج Cambridge در سال 1995، چهارمین گردهم آیی «جامعه ایران شناسی اروپا» Societas Iranologica Europaea، در روزهای 6-10 سپتامبر، در شهر پاریس برگزار شد خانه بین المللی مرکز دانشجویی پاریس پذیرای شرکت کنندگان از تمام کشورهای دنیا بود. کمیته برگزار کننده کنفرانس، برنارد هورکاد (Bernard Hourcade)، ریکاگیسلن (Rika Gyselen) و فیلیپهویس (Philippe Huyse) و گروه مطالعات ایرانی در پاریس، این گردهمایی را برنامه ریزی کرده بودند و بیست و شصت سخنران این کنفرانس، در تقریباً سی نشست به طرح مسائل مختلف در مورد فرهنگ ایرانی پرداختند فاصله زمانی بین هر جلسه فرصت مناسبی برای آشنایی با همکاران خارجی و برقراری رابطه با کسانی بود که در زمینه های مختلف به پژوهش مشغول اند حضور پژوهشگران کشورهای چون گرجستان، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه پژوهشگران گردهم آیی چهره بین المللی می بخشید یکی از نکات مهم و مثبت این کنگره حضور پژوهشگران جوان با توشه علمی قابل ملاحظه بود که در این فرصت موفق شدند با محققان و شخصیت های برجسته ایران شناسی به تبادل آرا برنامه اعلام شده در این گردهم آیی شرکت کنند، این آمیختگی نسل ها ثمربخشتر می شد

پس از نشست همگانی بازگشایی کنفرانس و افتتاحیه نمایشگاه عکاسی ایزابل اشراقی، سورن میلیکیان شیروانی در یکی از سه نشست عمومی در سالن در باره «رموز باستان شناسی و ادبیات فارسی» سخن گفت. بعد از ظهر همین روز جلساتی در زمینه موضوع های مختلف برگزار گردید همزمانی جلسات (چهار تا پنج سخنرانی) انتخاب را برای شرکت کننده دشوار می ساخت در زمینه های «باستان شناسی سُغدی» ب. استاویسکی (Stavisky) «مسایل باستان شناسی سرزمین باکتریه» ن. سیمس ویلیامز (N. Sims-Williams) و ج. لرنر (J. Lerner) در مورد «باستان شناسی ختن»، سخن گفتند در زمینه زرتشت، م کارتر (M. Carter) و

در باره بودایی گری خانم نهال تجدد مطالبی ایراد کرد. رهنما، ش. فان رویمبک (Van Ruymbeke)، پ. اُرسَتی (P. Orsatti)، و ن. رستگار در زمینه ادبیات کلاسیک، ن. تورنسلو (N. Tornesello) در زمینه ادبیات مدرن و برنارد هورکاد (Bernard Hourcade) در مورد جغرافیای ایران مقالاتی ارزنده نوشته بودند علی‌دهباشی که از ایران آمده بود در مورد محفل‌های ادبی از سال 1906 تاکنون در ایران سخن گفت و اولین روز این کنگره با پذیرائی شام از طرف کمیته برگزار کننده پایانیافت.

سخنرانی استاد ژیلبر لازار (Gilbert Lazard) در مورد نظم در ادبیات فارسی آغاز دومین روز کنگره را گرمی خاصی بخشید شرکت‌کنندگان کشورهای مختلف از سخنان این متخصص ادبیات فارسی در مورد نظم پرداز (عروض)، استفاده فراوان بردند. در مجموع جای خالی دیگر متخصصان فلسفی به خوبی حس می‌شد. جان. پری (John Perry) و ژ. ترهار (J. Ter Haar) و ا. م. جرمیا (E. M. Jeremias) مطالب تخصصی‌تری در مورد زبان‌شناسی ارائه دادند در زمینه مسائل مربوط به عرفان نصرالله پورجوادی، ر. مارکوت (R. Marcotte) و در باره شیعه‌گری م مقصودی و ن. کیلسترا سخن گفتند مطالب ارائه شده توسط پ. برانت (P. Briant) در مورد «پژوهش‌های اخیر درباره هخامنشیان»، ف. دُ بلوا (F. de Blois) در «نگاهی جدید به مزدک» و م. ماگی (M. Maggi) در «خُتن و زرتشتی‌گری» مورد استقبال گرم واقع شد مطالبی در زمینه‌های انسان‌شناسی و سینما نیز در نشست‌های گوناگون توسط سخنرانان مطرح‌گشت سخنان آمنه یوسف زاده در زمینه «داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی» و کنفرانس ژان دورینگ (Jean During) درباره «سیستم موسیقی ایرانی» به دومین روز این گردهمایی پایان بخشید.

سومین روز با دیداری از موزه لوو در پاریس آغاز گشت. پس از آن در خانه بین المللی مرکز دانشجویی پاریس، در زمینه‌های گوناگونی چون زبان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی، ادبیات و قوم‌شناسی نیز مطالبی ارائه شتتووع مطالب و همزمانی جلسات به حدی بود که شرکت‌کننده به دشواری قادر به انتخاب شرکت در نشست مورد علاقه اش بود. گ. نولی (Gh. Gnoli) با سخنرانی خویش در مورد آیین زرتشتی جلوه خاصی به این نشست بخشید سخنان بدری قریب درباره «نامگذاری روزهای هفته و نسبت آنها با نام سیّارگان در متون ایرانی» و گفته‌های خانم مارینا گیار (Marina Gaillard) درباره موارد استفاده کلمات «عیّار و جوانمرد» در نوشته‌های «ابوطاهر ترسوسی» مورد توجه شرکت‌کنندگان واقع

شد. دون واتري (Dunn Vatari) در باره «قماردرايران باستان» و ف. روشارد (Rochard) در «ابعاد سمبوليك زورخانه» مطالب جالبی مطرح کردند

شهریار عدل اولین نشست صبح پنج شنبه را بلسخترانی اش در مورد «بررسی های باستان شناسی در جویین (خراسان غربی، قومس شرقی) آغاز کرد. کلايس (W. Kleiss)، ی. کارف (Y. Karev)، آ. شاسنیو (A. Chassagnoux)، ا. گالیری (E. Galdieri) و نادر نصیری در مورد باستان شناسی و هنر سخن گفتند باید یادآوری کرد که به طور همزمان نشست هایی در مورد «زرتشت و زرتشتی گری» نیز برگزار می شد شیوا کاپانی سخنانی در مورد «فیزیک و متافیزیک در افکار، فلسفه و آیین زرتشتی ایران باستان» ارائه داد و ک. لورینی (Cl. Leurini)، آلب. دو بونگ (Alb. de Jong)، م. شوارتز (M. Schwartz) در مورد زرتشتی گری و مورانو (Morano) در مورد مانی گری و آذرنوش» در مورد «دوره ساسانیان» نیز مطالبی بیان کردند سخترانی خانم ژاله آموزگار یگانه در باره «جادوی سخن در اساطیر ایرانی» به ویژه قابل توجه بود سخترانی های دیگری در زمینه های مختلف اقتصادی، تاریخی، زبان شناسی نیز توسط پژوهشگران انجام شد از جمله، د. منگینی کورآل (D. Meneghini-Correale) نیز در باره استفاده از سیستم کامپیوتری در صفحه پردازی و نوشتار متون فارسی زبان برنامه ای ارائه داد میان نشست های بعد از ظهر روز پنجشنبه نهم سپتامبر، سخنان انریکو ژافائلی (Enrico G. Raffaelli) در زمینه «اصول و قواعد اختر شناسی فارسی میانه در متون عربی» و محمد باستانی پاریزی با عنوان «محمدخان کرمانی در پاریس» مورد استقبال واقع شد نشست همگانی «جامعه ایران شناسی اروپا» آخرین گرد هم آیی این روز را تشکیل می داد

پروفسور آنتونیو پاناینو (Antonio Panaino) اولین نشست صبح جمعه آخرین روز کنگره را در باره «فارسی باستان» آغاز کرد. آنگاه، ژانکلنز (Jean Keliens) در باره «آسی ها یا مهاجرت بزرگ» واریک فالی پو (Eric Phallipou) با نگاهی به هند مطالب بسیار جالبی در مورد «اصطلاحات فارسی ادبیات زرتشتی در هند اهور» بیان کرد. سخترانی پژوهشگران جامعه گرد، هلگوت حکیم (Halkawt Hakim)، م. دورلژن (Dorleijn. M) و م. لیزنبرگ (M. Leezenberg)، و کربن بروک (Kreyenbroek) سخنان روز قبل آ پیستور حاتم (Pistor-Hatam) را در باره «کردها بین ایران و ترک عثمانی» تکمیل کردند سخنان پرویز ابوالقاسمی در باره «شعر نو فارسی» کمبود در این زمینه را کمی جبران کرد و استقبالی که از این سخترانی شد به خوبی نشان دهنده کمبود مطالب در این مورد بود خانم ماریا شوپه (Maria Szuppe)

با سخنانش در باره «دست نوشته های پارسی در آسیای مرکزی» به موضوعی که توسط پژوهشگران کشورهای ازبکستان و تاجیکستان نیز مطرح شده بود، اشاره داشت.

نشست های بعد از ظهر آخرین روز گردهم آیی با سخنرانی هایی در مورد جامعه کرد توسط آلیسون (Allison)، محسنی و عباس والی آغاز شد بیلا یرت (Beelaert) درباره «سوگندنامه»، س. بدلیخان و یدیمنکا (Y. Yamanaka) در مورد «شاعران قرن نوزدهم» سخن گفتند مطرح شدن موضوعاتی چون «دوره هخامنشیان» توسط ب. ژنیتو (Genito. B) و ر. بوشارلا (R. Boucharlat)، و «دوره ساسانیان» توسط رحیم شایگان نشان دهنده علاقه رو به افزون پژوهشگران به این دوره های تاریخی است. سخنان فرّخ غفاری در سومین نشست عمومی حاکی از استعداد این پژوهشگر در زمینه های مختلف از سخنوری تا کارگردانی فیلمی چون شب قوزی بود «سرگذشت نقاشان نامدار خاندان غفاری کاشان» به قدری به زیبایی بیان شد که شرکت کنندگان گرمای خفه کننده حاکم بر سالن سخنرانی را به فراموشی سپردند و محو سخنان وی شدند

تزیین در «مینیاتور ایرانی»

یوسف اسحاق پور

زیبایی خیره کننده مینیاتور ایرانی، شکوه شگفت انگیز سرزمین رؤیاوار آن، سرچشمه در رنگ ناب دارد. آزادی، ظرافت، نازکی و بسیاری رنگهاست که آنرا از نقاشی کلاسیک چین یا غرب متمایز می کند.

بینش بهشتی، آینه و باغ؛ مینیاتور تبلور یگانگی اساس انتزاعی تزیین اسلامی و این باور ایزدی ایران کهن است که: آرایش جهان از برکت وجود نور اوست. (از معرفی نامه کتاب در پشت جلد)

. . . اگر اسلام چهره سازی را کنار نهاده، در عوض به تقویت کامل هنر تزیین پرداخته است. تزیین در شکل کامل خود وجود دارد؛ نه از چیزی الهام می گیرد و نه به علامتی و نشانه ای مربوط است. بدین قرار از هیچ چیز خارجی تبعیت نمی کند و وسع ادت و کمالتش در این است که به قول کانت، قانون خاص خود را پیروی کند، زیرا همین قانون جنبه هنری اصیل تر و عمیق تری از همه چیز دارد: تخیل، طبق آن، آزاد است و می تواند با سبکی و روشنی، ذات زیبایی را از قوه به فعل در آورد؛ و این نهایتی بی نهایت است. هنر تزیین ضمن آنکه بر مبنای امکانات فنی و مادی مواد و اشیاء قرار دارد، در عین حال کاربری و معنای امکانات و مواد را کم می کند و از مادیت آنها فاصله می گیرد تا بتواند آن را به تکیه

گاهی برای تظاهر یک فرم تجریدی و خالص بدل سازد. جلال و شکوهی که تزیینات، به چیزها می بخشد همانا ایده کمال و هر آن چیزی است که آنها را کامل می کند، نه بزور تظاهر ذات چیزها، بلکه علامت و نشانه ذاتی دیگرگونه و ذات کمال و آزادی در باره چیزها. تزیین، بنا بر مفهوم و استنباط خود از هر قید و محدودیتی در باره چگونگی آغاز و پایان و چپی و راستی و بالایی و پایینی کار، آزادی مطلق دارد. تزیین اقتضا می کند که همه چیز، همه عناصر، به شیوه‌های سازگار و همگن و هماهنگ، به هم مرتبط باشد، همه چیز یکپارچه معنا و کمال باشد. بر همین منوال تزیین که هر هنری به آن گرایش و نیاز دارد، خودبازی بی پایان پیوندها و رابطه‌ها می شود، همچون قافیه و وزن در شعر و موسیقی که قواعدی داخلی و ارتباط‌ها و پیوندهایی مستقل از هرگونه رابطه علی عینی یا نمادین نهائی برقرار می سازد.

هنر تزیین، به اشکال هندسی، گیاهی، حیوانی و حتی انسانی تغییر صورت یافته به شکل علائم، دنیایی از نشانه‌هاست که جز کمال و قواعد آزادی هنری، هیچ معنایی نمی دهد، نه در خود و نه در خارج از خود، ولی دستخوش و پیرو ویژگی‌های نشانه‌ای خالص، شمار بی پایان و نامحدود رابطه‌های درونی خود و هماهنگی پیوسته و لاینفک این رابطه‌هاست. تزیین سطحی است همچون پرده‌ای نقاشی یا آینه‌ای که دارای هیچ واقعیت مادی نیست و هیچ چیز را نه می نمایاند و نه پنهان می کند، بهشتی تصویر پذیر و ملموس اما کاملاً تجریدی که با تمام نیروی نورانی خود در بی وزنی غوطه‌ور است.

تزیین عبارت است از دگرگون کردن چیزی مادی به چیزی تجریدی و روحانی؛ به گونه‌ای که این تجرید قبل از هر تمایز عینی و زمینی ایجاد شود. به عبارت دیگر، تزیین بدون حضوری مبتنی بر واقعیت، نظامی متعالی را منعکس می کند. تزیین به عنوان نشانه تجریدی دیگر از محسوس، آن را به چیزی غیر ذاتی تبدیل می کند. تزیین در عین حال به گونه‌ای مجرد، نشان این واقعیت دیگر را با خود دارد و به صورت آینه‌ای بازتابنده آن در می آید. دنیای محسوس، با تزیین، از طریق اندیشه‌ای متعالی، ویژگی می یابد، و این امر در اسلام، هنگامی که موضوع رو به رو شدن با خود معنا و مفهوم، یعنی کلام خوشنویسی شده خدا در میان باشد، بسیار بدیهی است. اما همین کلام خوشنویسی شده نیز به جانب ناخوانا شدن و ادغام در عناصر تزیین گرایش دارد و بدین ترتیب، ذات، "خط" کلی شده خود را به نمایش می گذارد.

بهشت تزیین، با طبیعت ارتباطی ندارد و از آن بیخبر است؛ در آن، شکل خالص، مستقل از هر وابستگی به طبیعت گرایبی، گسترش می یابد؛ ویژگی مینیاتور ایرانی این است که تصاویر و طبیعت را با تزیین یکپارچه و ادغام می‌کند و این امر را به کمک رنگ خالص انجام می دهد؛ هماهنگی رنگ‌ها، آنگونه که هنرمندان ایرانی با آزادی کامل از طبیعت گرایبی به انجام می‌رسانند، موجب می شود که مواد و تصاویر طبیعت به صورت آینه‌ای نور تغییر شکل دهند. آنچه در تزیینات اسلامی، بهشتی کاملاً تجریدی و عاری از تصاویر شناخته می‌شود، در نزد ایرانیان، با توسعه اصل تزیین (غیبت وزن و واقعیت) بر مبنای تصاویر و از طریق ادغام متقابل تصویر و تزیین و تمایز متوازن آنها به کمک رنگ‌های نور به صورت بهشتی با تصاویر در می آید.

تزیین کتاب، کار تذهیب‌گران و آرایش‌کنان، کار مینیاتورسازان است. پس، شکل تحقق آن، همان شیوه به کار بستن تزیین است؛ تزیین بنا بر ذات خود، باید از دو قید طبیعت‌گرایی و معنی‌آزاد بماند:

شکل خالص تزئین از برخورد طبیعت و معنی حاصل نمی شود، بلکه در ارتباط با این دو، چیزی مجرد است که طبیعت و معنی را تنها در مقام بازتاب چیزی دیگر در جهان آزاد شده خود می پذیرد. زمین و ماده، همچنین معنی به عنوان مسئله و تنش، در تزئین جایی ندارند. معنی تنها هنگامی در تزئین پیدا می شود که به سابقه دنیای مادی، از وزن تهی شده باشد و همچون کلیتی کاملاً ته نشین شده و خاتمه یافته و غیر واقعی به آن وارد شود. بدین سان در سلسله حس و معنا، مرئی و خیال، با دنیای نجات یافته تزئین، با یکدستی آن، با ایده مجرد آن، به کناره جویی اش از طبیعت گران، تنها چیزی که مطابقت می کند واقعیت غیر واقعی و بی وزن حکایت است. دنیای تصویر، تزئین و قصه مینیاتور ایرانی، این عوامل را در یکدیگر متداخل می کند، و همه ذات واحدی با توازن و هماهنگی پیدا می کنند. نتیجه مستقیم این همه، تفکر، تخیل و خیال پردازی بی پایانی در باره دیگر جایی کامل و دور دست است که می تواند از مبداء هر جزئی باز آغاز شود.

باری سخن از "واقعیت" نیست، از جهانی از تصویر ناب است که در حد امکانات سطح ورقه، محدود می ماند. چشم انداز مینیاتور در گستره میان این سطح و دیگر جایی دور دست پدید می آید. دنیای مینیاتور که آغاز و انجامش در خود آن است، به صحنه های واقعی و فعلی پرداخته نمی شود. دنیا به انسانها وابسته نیست. انسان ها در قیاس با اشیاء یا طبیعت، طرح های یک فرش یا تزئینات معماری، هیچ امتیازی ندارند. با این همه، ترویج اصل کلی تزئین در دنیا، با مانعی رو به رو می شود که چهره انسان است. انسان وقایع زندگی در مینیاتور ایرانی، برخلاف سنت انسان گونه انگاری (Anthropomorphique) و انسان گرایی غربی، معنی و اصل و هدف دنیا شمرده نمی شود و برخلاف سنت منظره پردازی چینی، که در آن انسان فقط در اندازه کوچک ساخته می شود، دارای اهمیت است، با وجود این که در مقایسه با اندازه های بزرگ جهان و خالق آن خرد است.

به استثنای چند منظره انگشت شمار (بهبهان، فارس، درموزه اسلامی استانبول)، که همگی منشاء واحدی دارند و عموماً به طور مستقیم "عرفانی" تلقی می شوند و شاید به همین دلیل عاری از کیفیت "عالی" هستند، کمتر مینیاتور ایرانی را می توان سراغ کرد که فاقد چهره انسان باشد. باری، هر چند به کمک آزادی مطلق خط و ط و رنگ ها، تغییر شکل همه چیز، از طبیعت و حیوانات و معماری و اشیاء و حتی پوشاک انسان، به صورت تزئین امکان دارد، آنچه کاملاً انسانی است، یعنی چهره خود انسان و دست ها و حرکات او نمی تواند بکلی در چارچوب تزئین قرار داده شود بی آنکه جنبه انسانی خود را یک باره از دست بدهد. اصل تزئین بر طرح رنگی قرار دارد، اما چهره ها و دست ها باید بدون رنگ بماند. اگر اسب سبز، آبی یا زرد باشد مانعی ندارد، اما انسان آبی یا سبز، بی درنگ همچون هیولا یا موجودی فوق طبیعی تلقی می شود. این ضرورت معرفی بشریت انسان ها، تنها با طرح، در دنیایی از رنگ ها، فقط مختص مینیاتور ایرانی نیست بلکه مربوط به اصل تزئین است. از زمان هایی بسیار قدیم و فراموش شده، تصویر حیوانات در ظواهر خود از کمال و مهارتی برخوردار بوده که تصویر چهره انسان فاقد آن بوده است، زیرا هر حیوانی به نوع و گونه خود متعلق است (که ه ه مه افراد آن نوع به یکدیگر شباهت ظاهری دارند). اما انسان دارای یگانگی خاص در چهره خویش است که نمی توان آن را از بین برد یا کاهش داد.

امتیاز مینیاتور ایرانی ناواقعی بودن آن است: ناواقعی تصویر اسب در رنگ آبی آن است، اما ناواقعی تصویر انسان در کوچک بودن و بی مهارتی و بی نرمشی عروسک وار آن است که به جهان قصه مربوط می شود. بدین ترتیب، چهره انسان ها در کوچکی و بی معنایی خود، در ارتباط با اصل تعالی

که از خود آنها فراتر می رود ظاهر می شود، و در عین حال مینیاتورسازان با خلق موجودات زنده در خطر هموردی با خداوند قرار نمی گیرند و همچنین با ایجاد نوعی کیفیت انسانی در چهره ها که به طور نسبی باعث شناختن و تمیز هریک از دیگری می شود و با استفاده از و سایلی اندک به آنها حالتی از گویایی میبخشد که به رویارویی با اصل زیباشناختی تزئین برنمی خیزند؛ این وسایل از جمله عبارت است از حالت گرد یا بیضی برای چهره ها، ایجاد فاصله های مختلف بین ابروها، چشم ها، بینی و دهان، گذاشتن یا نگذاشتن ریش و غیره . البته روشن است که اگر اهمیتی حقیقی به این جنبه انسانی داده می شد، مینیاتور ایرانی در ذات خود از بین می رفت : جلال و وزن بیشتر دادن به چهره های انسانی مستلزم تأکیدی بر رابطه علی، حضور و مسئله ایجاد شباهت می بود و بی گمان آهنگ تخیلی قصه و اصل تزئین را که مورد عمل مینیاتور ایرانی است از میان بر می داشت. مینیاتور ایرانی اصل تزئین و تذهیب را به تصویر جهان تعمیم می دهد؛ این جریان از راه دگرگونی همه چیز رنگ نور صورت می گیرد؛ ریشه این کیمیایی که طی آن چیزها وزن و سایه و ثقل خود را از دست می دهند در اندیشه نور مزدایی اوستایی کهن نهفته است که مانی گری آن را تغییر شکل داده است.*

* برگرفته از اثر تازه یوسف اسحاق پور، متفکر، هنرشناس و نویسنده ایرانی مقیم فرانسه . این کتاب را، که جمشیدارجمند از مت فرانسه (Paris, Edition Farrago. 1999) به فارسی برگردانده، انتشارات فرزاد منتشر ساخته است .

کمال الملک

محمدعلی فروغی

نامه در باره کمال الملک

ارتباط من با مرحوم کمال الملک به تبع مرحوم پدرم بود که با او دوستی صمیمی داشت و من کودک بودم و گمانم این است که دوستی پدرم با او به سبب همکاری با برادرش و کسان دیگر از خانواده او بود.

شرح مطلب این که در زمان ناصرالدین شاه روزنامه در ایران منحصر به روزنامه دولتی بود که میرزا تقی خان امیر نظام تأسیس کرده و آن در آغاز یک روزنامه بیش نبود که گاه **روزنامه دولتی** و گاه **وقایع اتفاقیه** می نامیدند و در اواسط سلطنت آن پادشاه به دست مرحوم علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، پسر فتحعلی شاه، که وزیر علوم بود اداره می شد و آن شاهزاده فاضل به روزنامه رسمی اکتفا نکرده برای نشر علم جریده ای به نام **روزنامه علمی** و یکی دیگر به نام **روزنامه ملت** که حاوی مطالب ادبی بود نیز منتشر می ساخت . چون محمد حسن خان پسر حاجی علی خان اعتمادالسلطنه که چندی در اروپا مانده و یک اندازه به زبان فرانسه آشنا شده بود به ایران آمد نظر به اینکه ناصرالدین شاه می خواست نوکرها و نوکرزاده های خود را دلگرم نگاه بدارد مباشرت امر

روزنامه ای به او وا گذاشت و صنیع الدوله لقب داد و بعد ها لقب پدرش اعتمادالسلطنه را به او عطا کرد و اعتمادالسلطنه روزنامه رسمی را **ایران** نامید و روزنامه های دیگر نیز دایر کرد و کم کم مقام وزارت دریافت و وزیر انطباعات خوانده شد . پیش آمد روزگار چنین شد که پدر من چون به تهران آمد اعتمادالسلطنه آگاه شد و او را به اداره خود برد و ریاست دارالطباعة را به او داد و در دارالطباعة بعضی از کسان خانواده کمال الملک مشغول خدمت بودند . درسال هزار و سیصد هجری قمری بنا به میل ناصرالدین شاه اعتمادالسلطنه یک روزنامه مصور به نام **شرف** تأسیس کرد که یک ورق چهار صفحه ای بود و در هرنمره اش تصویر دونفر از رجال و محترمین داخله یا خارجه را می ساختند و مختصری از احوال آنها می نگاشتند. روزنامه به خط مرحوم میرزا محمد رضا کلهر که در نستعلیق نظیر میرعماد بود نوشته می شد وساختن تصاویریبه میرزا ابوتراب خان برادر کمال الملک محوّل گردید و اگر هیچ مناسبت دیگری هم در کار نبوده همین امر کافی بود که پدرم با میرزا ابوتراب خان و برادرش ارتباط داشته باشد.

میرزا ابوتراب و میرزا محمد دوپسر میرزا بزرگ نقّاش کاشی بودند و میرزا بزرگ برادر میرزا ابوالحسن خان صریح الملک نقاشباشی بود که پدراناش تا چندین پشت همه نقاش های معتبر بودند . میرزا بزرگ در نقاشی مقام صنیع الملک را نداشت اما پسرانش بر پسران صنیع الملک برتری یافتند و من دو پسر از صنیع الملک دیدم که یکی از آنها در اول عمر نقاشی آموخته و استعداد هم داشت و چون ناصرالدین شاه به نقاشی مایل بود محض تشویق به این پسر گفته بود تو زنده کننده پدر هستی و باید به نام او خوانده شوی. از این رو میرزا ابوالحسن خانش می گفتند اما او به شرب و تریاک و مانند آنها مبتلا شد و به جانی نرسید. یک پرده نقاشی از کارهای او در مدرسه صنایع کم ال الملک می دیدم که خوب ساخته بود و نمی دانم بعد از آنکه مدرسه به هم خورد آن پرده چه شد . اما پسرهای میرزا بزرگ در اول عمر از کاشان به تهران آمدند و در مدرسه دارالفنون زیردست میرزا علی اکبرخان، که بعد از صنیع الملک و قبل از کمال الملک نقاشباشی خوانده می شد و بعدها مزین الدوله لقب گرفت و نقاشی را در فرنگ تحصیل کرده بود، به فراگرفتن این صنعت پرداختند و این هر دو برادر استعدادشان از همان زمان ظاهر بود و مزین الدوله که خود چندان هنری نداشت با آنها خوش رفتاری نمی کرد تا اینکه وقتی ناصرالدین شاه که غالباً به مدرسه دارالفنون می رفت آنجا تصویری دید که میرزا محمد از اعتضادالسلطنه ساخته بود. شاه ذوق نقاشی داشت و خود او نقاشی کرده بود. تصویر مزبور طرف توجه او شد از سازنده آن پرسید میرزا محمد را معرفی کردند و شاه الثفات فرموده و نزد خود برد و طولی نکشید که به او لقب خانگی داد چون آن زمان خان لقبی بود که شاه عطا می کرد و عنوان نقاشباشی به او بخشید و در ردیف پیشخدمتان قرار داد و این نیز خود از امتیازات بود . در کاخ گلستان که منزل دائمی شاه بود اطاق مخصوصی برای نقاشخانه تعیین کرد که میرزا محمدخان نقاشباشی هر روز به آنجا می رفت و برای شاه نقاشی می کرد و مواجب و مرسوم می هم برای او مقرر شد. ناصرالدین شاه علاوه بر مواجب و مقرری گاه گاه در ازای زحماتش انعام هم به او می داد و می گفت کارهای تو بیش از این ارزش دارد اما من چون مشتری دائم هستم باید به همین اندازه اکتفا کنی.

من ملاقات اول خودم را با مرحوم میرزا ابوتراب خان به یاد دارم که بسیار خردسال بودم و بنا به انسی که با پدرم داشتم روزها که او در دارالطباعة و از خانه بیرون بود گاهی مرا به آنجا می بردند . دارالطباعة در محوطه ارگ بود درکوچه ای در اوایل خیابان باب همایون در خانه ای که دیو انخانه یا بیرونی حاجی میرزا آقاسی بود . گمانم این است که میرزا تقی خان امیرنظام هم درآن خانه منزل

داشته است و امروز نه آن خانه موجود است و نه آن کوچه، چون ابنیه آن ناحیه را یکسره خراب کرده و عمارت دادگستری به جای آن ساخته اند .

یکی از روزها که مرا به آنجا برده بودند مرحوم میرزا ابوتراب خان را دیدم که در ایوانی نشسته و عکسی در پیش داشت و در مقابل عکس آئینه ای گذاشته و از روی تصویری که در آئینه افتاده بود روی سنگ مرمر نقاشی می کرد. آن قسم نقاشی روی سنگ را میرزا ابوتراب خان ابتکار کرده و یا اگر ابتکار نکرده بود پس از منسوخ و متروک شدن دوباره زنده ساخته بود که در سنگ عملیاتی می کرد و آنرا دان دان می ساخت و مستعد می نمود که مستقیماً روی آن با مرکب چاپ تصویر بسازد . چون خط یا تصویر در چاپ وارون برمی گردد از روی عکس که در آئینه افتاده بود می ساخت تا پس از چاپ مستقیم دیده شود. باری آن روز من که یقیناً کمتر از ده سال داشتم به اقتضای طفولیت به میرزا ابوتراب خان نزدیک شده به تماشای کار او پرداختم و او با مهربانی با من گفتگو کرد

نخستین ملاقاتی که از کمال الملک به خاطر دارم این بود که شبی او یا برادرش پدرم را به خانه خود دعوت کرده بودند. چون پدرم در همان خردسالی من میل داشت من از صحبت دوستان او و مردمان با کمال بهره مند باشم فرستادند و مرا هم بردند چون خانه های ما بهم نزدیک بود و سیصد چهارصد قدم بیشتر فاصله نداشت. باری هر دو برادر بودند و به دست خود مقدمات تهیه خوراک فراهم می کردند و در ضمن به صحبت هم مشغول بودند و آن هنگام سن من از ده سال چندان تجاوز نکرده بود. پس از آن میرزا ابوتراب خان و نقاشباشی را در خانه خود و یا خودم را در خدمت پدرم در خانه آنها مکرر به یاد دارم. آن دو برادر در یک خانه سکنی داشتند که خودشان ساخته بودند و اندرونی آنها جدا و بیرونی مشترک بود و می دیدم که میان پدرم و آن دو برادر مهربانی تمام بود چنان که گاهی دست و روی یکدیگر را می بوسیدند و آن دو برادر نسبت به پدرم مانند پدر و فرزند رفتار می کردند و سبب این بود که پدرم بسیار هنردوست بود و طبع مشوقی داشت از این رو با وجود سمت ریاست بر میرزا ابوتراب خان و برتری سن رفتاری با آنها می کرد که مترقب نبودند و از خویشاوندان خود که در همان اداره بودند چنین رفتاری نمی دیدند و با طبع عزت پرستی که داشتند از این جهت ممنون می شدند .

باری در سال 1307 قمری یک روز صبح خوب آوردند که میرزا ابوتراب خان تریاک خورده و خود را کشته است. سببش را اگر معلوم بود من ندانستم این قدر فهمیدم که از روزگار و زندگانی و از خویشاوندان ناراضی بود چنان که خود کمال الملک همین حال را داشت. اما کمال الملک چون نقاشباشی و پیشخدمت شاه بود باز بالنسبه حالش بهتر بود و مخصوصاً به او کمتر می توانستند آزار کنند و محتمل هم هست که انتحار میرزا ابوتراب خان از پریشانی و تنگدستی بوده است. در هر حال، پس از فوت او کمال الملک متکفل بازماندگانش شد که یک زن و یکی دو دختر بودند و شاید که وظیفه مختصری هم از دولت برای ایشان مقرر گردیده بود. ساختن تصاویر روزنامه **شرف** را به توصیه کمال الملک به میرزا موسی نام محول کردند و صورت خود میرزا ابوتراب خان را در روزنامه ساختند و خیلی شبیه بود. نویسنده روزنامه در آن وقت میرزا علیمحمدخان، دائی (خال) میرزا ابوتراب خان، بود که بعدها مجیر الدوله لقب گرفت و در شرح حالی که در روزنامه از او نگاشته سن او را هنگام وفات بیست و هشت سال نوشته. اگر این درست باشد، چون کمال الملک به تصدیق خودش یک سال از برادرش کوچک تر بود باید در حدود سال 1280 متولد شده باشد در این صورت چون وفاتش در 1359 واقع شد سنش نزدیک به هشتاد سال قمری بوده است

پس از فوت میرزا ابوتراب خان، آمیزش پدرم با نقاشباشی بیشتر شد چنان که غالباً شب‌ها یا روزهای تعطیل با هم بودند و به اتفاق دوستان دیگر وقت می‌گذرانیدند. در سال 1308 قمری پدرم به جرم قانون خواهی پیش ناصرالدین شاه مقصر شد و تقریباً چهل روز در خانه مرحوم امین السلطان متحصن بود و ما پریشان حال بودیم. در آن ایام که بعضی از دوستان از نزدیک شدن به او احتیاط می‌کردند نقاشباشی بی‌ملاحظه به خانه ما می‌آمد و مهربانی می‌کرد و از این جهت دوستی فیما بین محکم تر شد. . .

کسانی که با کمال الملک نشست و برخاست کرده دیده اند که چه اندازه خوش معاشرت و خوش صحبت بود و چه مضامین شیرین می‌گفت و چه تشبیه‌های دلنشین می‌نمود. قصه‌های با مزه که یا می‌ساخت یا واقع بود به نحو دلپسند حکایت می‌کرد و همه متضمن نکته سنجی در احوال مردم و حکم تئاترهای اروپائی داشت حتی تقلید اشخاص در می‌آورد. موسیقی هم می‌دانست و غالباً به آواز مترنم می‌شد و گاهی در آواز تقلید از حاجی حکیم آوازه خوان ناصرالدین شاه می‌کرد که به شیوه مخصوص بود و در ضمن خواندن حرکات و اشاراتی داشته است. مختصر، مصاحبت او بسیار بهجت‌زا بود حتی سال‌های آخر عمرش تا چه رسد به زمان جوانی که دل و دماغ داشت. شعردان و شعرشناس هم بود. از فردوسی و سعدی و حافظ شعر بسیار می‌دانست و وقتی در زمان‌های قدیم به یاددارم که با شور و ذوقی تمام داستان پوست پوشیدن مجنون را از بر می‌خواند ولیکن در پیری ارادتش به حافظ بیشتر بود و خودم از او شنیدم که می‌گفت از این پس سر و کار من از نقاش‌ها با رامبران و از شعرا با حافظ خواهد بود.

پدرم در ضمن تربیت من میل داشت از نقاشی هم بی‌بهره نباشم. پس کمال الملک قبول کرد که پیش او مشق کنم و چند فقره سرمشق مدادی برای من ساخت که هنوز دارم. پس از آنکه قدری پیش رفتم یک صفحه نقاشی آب و رنگ که صورت باغبانی را ساخته بود و بسیار چیز نفیسی بود به من بخشید و بعدها وقتی که مدرسه نقاشی دایر شده بود آنرا از من گرفت که وادارد شاگردها از روی آن مشق کنند و پس بدهند. در مدرسه آن صفحه رادزدیدند و کمال الملک از این بابت از من اظهار خجلت کرد و گفت عوض آنرا به شما خواهم داد اما دیگر میسر نشد و من هم نخواستم پرمزاحمتش کنم. بعدها کارهای سوزن‌دوزی که از روی آن ساخته بودند نزد بعضی از خانم‌ها دیدم. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه کمال الملک میل کرد زبان فرانسه بیاموزد. عصرها که از کار موظف فراغت می‌یافت به منزل ما می‌آمد و درس می‌خواند و چون من خود مشغول تحصیل بودم و اوقات فراغتم کافی نبود به کسان دیگر از جمله اوانس خان مساعدالسلطنه نیز رجوع می‌کرد چنان که بعد از دو سه سال یک اندازه به زبان فرانسه آشنا شده بود. روزی حکایت کرد که امروز شاه به نقاشخانه آمد و به کارهای من رسیدگی کرد پهلوی دست من کتاب فرانسه دید پرسید چیست گفتم فرانسه می‌خوانم تعجب کرد و به همراهان گفت ببینید نقاشباشی چه همتی دارد که با آنکه احتیاجی به فرانسه دانی ندارد در این سن درس می‌خواند و این جز از غیرتمندی چیزی نیست. ناصرالدین شاه در سال‌های آخر سلطنت خرجش افزون و خزانه اش تهی شده بود. از این رو خدمتگزاران را در عوض مال بیشتر به امتیازات و القاب راضی می‌کرد. از جمله وقتی خواست در باره نقاشباشی التفاتی بکند یک گل کمر مرصع به او عطا کرد. در همان اوقات عید و سلام پیش آمد. نقاشباشی گل کمر را بسته به حضور شاه رفت شاه متوجه شد و اشاره به گل کمر کرد بنا براینکه اصحاب ناصرالدین شاه همیشه می‌خواستند او را مسرور کنند نقاشباشی عرض کرد قربان بدبختی را چه دیده اید پیش از اینها که من زیر لباس جز چیزهای زشت کتفی نداشتم خیاط چون سرداری برای من می‌دوخت چنان

تنگ بود که هرچه آنرا می کشیدم که کثافات زیر را بیوشاند بهم نمی آمد حالا که به من گل کمر مرحمت فرموده اید و می خواهم به همه کس بنمایم سرداری را چنان فراخ دوخته است که هرچه می خواهم دامنم پس برود باز روی هم می آید و گل کمر را پنهان می کند . شاه مبلغی خندید و این نمونه ای است از صحبت هائی که درباریان در حضور شاه می کردند ولی اگر همه از این قبیل بود خوب بود ولی غالباً به ذکر قبایح می گذشت .

وقتی ناصرالدین شاه برای مشغولیات هوس کرد خود نقاشی کند پردای از آب و درخت و سبزه کشید و آن پرده باید اکنون در عمارات سلطنتی باشد . آن اوقات شبی کمال الملک حکایت کرد که امروز شاه مشغول نقاشی بود و دماغ داشت و با من مزاح و ضمناً ملاطفت می کرد . از جمله گفت حالا دیگر من خود نقاشم و به تو اعتنائی ندارم من گفتم چه فرمایشی است من به موجب فرمان همایونی نقاشباشیم و همه نقاش ها زیردست مانند حالا که شما هم نقاش شده اید از اتباع من محسوب می شوید چگونه می توانید به من بی اعتنائی بکنید . از قصه ها که گمان می کنم هیچ کس نداند این است که شبی کمال الملک برای پدرم حکایت کرد که امروز من در حضور شاه تنه ا بودم و صحبت از نقاشی می کرد . ضمناً از تقاضاهای رجال دولت از جهت مناصب و امتیازات و نشان و غیرها عصبانی بود قلم آهنی و کاغذ گرفت و با مرکب جوهر صورت مردی ساخت که جُبه مرصع و نشان و حمایل و تمثال و عصای مرصع و هر قسم امتیازی گرفته چنانکه تمام بدنش از این امتیازات پر بود و باز امتیاز خواسته و شمشیر مرصعی گرفته و چون دیگر جائی در بدنش باقی نمانده شمشیر را به مقعد خود فرو برده است . آن تصویر را کمال الملک همراه داشت و به ما نشان داد .

شبی نقاشباشی به منزل ما آمد و به پدرم گفت زمینه آماده شده است که من از شاه لقب بگیرم خواهش دارم لقب خوبی برای من فکر کنید . پدرم کمال الملک پیشنهاد کرد و نقاشباشی این لقب را بسیار پسندید و مسرور شد چون آن زمان بواسطه کثرت القاب عرصه تنگ شده و مردم لقب های بی معنی می گرفتند و از لقب به همین که لفظی اضافه به الدوله و الملک باشد قناعت داشتند . باری ، آن لقب را از شاه استدعا کرد . شاه هم گفت خوب لقبی فکر کردی و مبلغی منت بر او بار کرد و اقرانش بر او غبطه بردند و به یاد دارم که کمال الملک نسبت به آن اشخاص و لقب گرفتن خودش قصه ها می گفت و مطایبه ها می کرد و می خندیدیم و این قضیه دو سه سال پیش از فوت ناصرالدین شاه بود .

از قصه هائی که از خود کمال الملک شنیده ام این است که ناصرالدین شاه در یکی از سفرهای اروپا در فرانسه در ضمن گردش از پهلوی خانه مجللی می گذرد که متعلق به خانمی از اعیان فرانسه بوده است و کسی که برای پذیرائی در خدمت شاه بوده از آن خانه و تجمّلش وصف می کند . شاه مایل می شود خانه را ببیند . صاحبخانه حاضر نبوده اما کسانش برای پذیرائی مستعد بودند و شاه را در خانه گردش می دهند . پیرزن خادمه را می بیند و صورت او را سردستی می کشد و به یادگار برای صاحب خانه می گذارد . چون آن خانم به خانه می آید و از سرگذشت آگاه می شود از کسانش می پرسد شاه کدام یک از نفایس خانه را بیشتر پسندید . پرده نقاشی به او نشان می دهند که صورت زنی است عربان و کیوتری بی جان در دست دارد و با حالت افسرده به او نگاه می کند . گفتند شاه به این پرده بسیار نگرست خانم آن پرده را با کارت ویزیت خود برای شاه فرستاد و پیغام داد که تصدیق بفرمائید که کارت من بهتر از کارت شماست . در تهران آن پرده جزئی عیبی پیدا کرده بود شاه به کمال الملک امر کرد آنرا اصلاح کند اصلاح کرد و پرده دیگری هم از روی آن ساخت و پس از آنکه به حضور

شاه برد نتوانستند تشخیص دهند که کدام اصل است . اصل پرده در عمارت سلطنتی موجود است و آنکه کار کمال الملک است در مدرسه صنایع بود و شاگردها از روی آن مشق می کردند .

با آنکه کمال الملک بواسطه ملاحظت ناصرالدین شاه محسود اقران بود البته به اندازه‌های که توقع داشت بهره نمی برد و دل‌تنگ بود و گاه گاه تعرض و قهر می کرد اما شاه نازش را می کشید . یکی از آن مواقع را به یاد دارم که یکی دو سال پیش از فوت شاه بود . هنگامی که به امر شاه پرده تصویر تالار سردر موزه را می ساخت که سقف و دیوارهای تالار همه آئینه کاری است و عکس و انعکاس روشنایی و اشیاء در قطعات خرد و درشت آئینه کار نقاشی را فوق العاده تفصیل داده و دشوار می ساخت . کمال الملک در ساختن آن پرده تعب و رنج طاقت فرسا کشید و چهارسال وقت صرف آن کرد و عجب اینکه هرچند هندسه نقاشی (پرسپکتیو) نمی دانست از بس چشمش درست می دید در سر آن پرده کم کم به دقایق هندسه نقاشی پی برد چنانکه گوئی این علم را نزد استاد آموخته است . تا آن زمان هیچ یک از نقاش های ایران متوجه این امور نشده و قواعد هندسی در تصاویر بکار نبرده بودند و خود کمال الملک هم از آن به بعد بود که در پرده ها قواعد هندسی را رعایت می کرد . باری، آن پرده از عجایب صنعت نقاشی است و به یاد دارم که شبی کمال الملک حکایت کرد که امروز در حالی که در تالار مشغول کار بودم شاه در رسید و من برخاستم و شاه روی صندلی من نشست و پرده را تماشا کرد و اظهار مرحمت نمود و گفت حضور مرا مانع کار ندانسته بنشین و مشغول باش . من تعلل کردم . سبب پرسید . گفتم در ساختن این پرده نظرگاه من (point de vue) این صندلی است که شماروی آن نشسته اید اگر از جای دیگر نگاه کنم تالار و خطوط را دیگرگونه خواهم دید و تصویر خراب می شود . شاه فهمید و از روی صندلی برخاست و گفت سرجایت بنشین و همراهان از این حسن توجه به شگفت آمدند .

باری آن اوقات نمی دانم چه شد که کمال الملک قهر کرد و چند روز به اصطلاح آن زمان به در خانه نرفت اما در منزل مشغول کار بود و پرده تالار را هم به خانه آورده بود و اول دفعه ما آنجا دیدیم . آن ایام که در منزل خود کار می کرد پرده رمال را ساخت که صورت یک آخوند رمال است و یک زن پیر و یک جوان جوان با چادر و چاقچور و روبند و من گاهی که نزد او می رفتم کارکردنش را تماشا می کردم . زن جوان که می نشاند و صورتش را می کشید مردی بود از شاگردهای خودش که چشم و ابروی زیبا داشت و با روبند با زن مشته می شد و کرو لال بود . وقتی دیدم فریادش بلند شد و کلماتی غیرملفوظ ادا کرد که من نفهمیدم . اما کمال الملک به زبان او آشنا بود گفت می گوید خسته شدم روز هم به آخر رسیده بود و کمال الملک بساط را برچید و با هم از خانه بیرون رفتیم . از صدماتی که آن زمان به کمال الملک وارد آمد این بود که همان ایام که او مشغول ساختن پرده تالار سر در موزه بود مکشوف شد که از تخت طاوس پارچه ای کنده و دزدیده اند . ناصرالدین شاه بسیار غضبناک شد و کسانی که آنجا رفت و آمد می کردند همه مورد سوء ظن واقع شدند . دوسه شب خواب برکمال الملک حرام گردید که خطر زندان و شکنجه و عقوبت و از آن بدتر بدنامی دزدی در پیش بود . از حسن اتفاق دزد که یکی از سرایداران بود پیدا شد و به حکم شاه سرش را بریدند .

در زمان مظفرالدین شاه، وقتی دیدیم کمال الملک اظهار بیماری کرد که سکتة ناقص کرده ام و نیمه راست بدنم مفلوج شده و عصائی بدست گرفته لنگ لنگان راه می رفت بسیار متأسف شدیم که در این وقت که موقع ثمر رسیدن زحمات کمال الملک است بیچاره از کار افتاده و وجودش عاطل شده است . چند سال براین منوال بود تا مظفرالدین شاه درگذشت و دوره محمد علیشاه هم سپری گشت

و متوجه شدیم که کمال الملک سالم است و کار می کند خوشوقت شدیم و شکر گفتیم که فالج شفا یافته است. خندید و گفت اصلاً دروغ و تمارض بود سبب اینکه طبیعت لغو مظفرالدین شاه می خواست مرا به کارهایی که شایسته قلم من نبود وادارد. پستی طبیعت سلاطین قاجار را که می دانیم. از این حکایات غرض نمودن علو همت کمال الملک است که آبروی فقر و قناعت را نمی برد و از کار دست می کشید که قلم خود را آلوده به کثافت نکند در صورتی که با وجود بی بند و باری و شهوت پرستی مظفرالدین شاه اگر فی الجمله خود را تنزل می داد و در جمع الواط درباریان داخل می شد عایدات گزاف می توانست تحصیل کند، چنان که دیگران هر روز هر نوع قبايح از مسخرگی و قوادی و بدتر از آن را مرتکب می شدند و آلف و الوف می بردند. کمال الملک همان اوقات از دست تنگی خانه ملکی خود را فروخت و اجاره نشینی اختیار کرد و دیگر دارای خانه نشد تا به نیشابور رفت .

برگردیم به ترتیب تاریخی . در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه روزی کمال الملک به منزل ما آمد و با کمال مسرت به پدرم گفت آمده ام به شما خبر بدهم که من اجازه رفتن به فرنگ گرفته ام و عنقریب عازم خواهم شد. پس مهمانی مفصلی کرد و رفت و زیاده از دو سال در ایتالیا و فرانسه بسر برد و در موزه ها کار کرد و طرف توجه اهل هنر گردید تا در سال 1900 که مظفرالدین شاه به فرنگ رفت و او را آنجا دید و امر به مراجعتش نمود. آن اوقات نریمان خان قوام السلطنه ارمنی، برادر جهانگیرخان وزیر صنایع، در دربار اطربیش وزیر مختار ایران بود و او فتوت و همت بلند داشت و از ایرانیان به خوبی پذیرائی می کرد. کمال الملک در وینه با او میانه اش گرم شد و او دختری داشت که هرچند سنش کم نبود شوهر نرفته بود. کمال الملک و آن دختر طالب یکدیگر شدند و ماجرای عشق بلند شد و گویا نریمان خان راضی به ازدواج آنها نبود چون کمال الملک زن و فرزند داشت و آن زمان مزاجت مسلمان و مسیحی امر عادی نبود و در نزد هیچیک از دوطایفه مستحسن شمرده نمی شد . اما عشق بچرید بر فنون فضایل و اصرار بیشتر از طرف دختر بود وگرنه کمال الملک این قدر اختیار خود را داشت که مغلوب هوا نشود. به هر حال چندگاه پس از آنکه کمال الملک از فرنگ برگشت آن زن هم آمد و کمال الملک چون در خانه مسکونی با زن و فرزندان نمی توانست با او بسر ببرد و بهار و تابستان در پیش بود باغی در شمیران کرایه کرد و آنجا با آن زن منزل گرفت . ولی آن تابستان هنوز بسر نرسیده ناسازگاری شروع شد . گمانم این است که علت اصلی تفاوت اوضاع زندگانی ایران و فرنگستان بود که با اوضاع کنونی قابل مقایسه نیست . دختر در کشوری بهشت آسا مانند اطربیش با آن اسباب آسایش و تمول پدرش زندگانی کرده و مسافرت های تفریحی اروپا و آن معاشرت ها را دیده حالا به ریگزار شمیران افتاده و جز کمال الملک با کسی معاشرت ندارد محبت زن و شوهر هم هر قدر زیاد باشد برای زندگانی طولانی کافی نیست پس همین که شور و مستی اوایل منقضي شد نوبت ملالت رسید و روزگار تلخ شد . حتی وقتی زن سم خورد که خود را بکشد و کمال الملک به مخمصه عجیبی گرفتار آمد یک چند ناسازگاری را تحمل کرد . کم کم دید زن معاشرت های نامناسب آغاز کرده است و البته کمال الملک نمی توانست هر قسم فساد را بر خود هموار کند . روزی با حال پریشان نزد پدرم آمد که چکنم این اوضاع قابل تحمل نیست و روی رهائی هم نمی بینم . پس از گفتگو و مشاوره پدرم گفت خوبست سفری در پیش بگیری . عاقبت همین فکر را پسندید و در واقع سر به صحرا گذاشت و پس از خروج از تهران انگشتی ازدواج را برای زن پس فرستاد . او هم چاره ندید جز اینکه تن به قضا بدهد. راه فرنگستان پیش گرفت و کمال الملک به بغداد رفت . بعضی اشخاص را که از واقعه آگاه شده ولیکن تفصیل مطلب را درست نمی دانستند دیدم که برکمال الملک اعتراض داشتند که خلاف جوانمردی بود زنی را این قسم به ولایت غربت آوردن و بدبخت کردن و رها نمودن . ولیکن شرح قضیه

این است که نقل کردم و گمانم این است که نمی توان کمال الملک را چندان ملوم دانست چه من خود شاهدی که او از این مزاحمت بسیار دلشاد بود و در اولین ملاقاتی که پس از مراجعت از فرنگ با او کردیم خود او با کمال مسرت این واقعه را به ما خبر داد و از این همسری امیدواری ها داشت و آن حرکت را از روی استیصال کرد. به هر حال، در عتبات کمال الملک یک چند توقف نمود و کار کرد و پرده های چند از یادگارهای آن سفر موجود است که یکی تصویری است از یکی از میدان های شهر کربلا و برجسته تر از همه پرده رمال یهودی است که همه کس اصل یا سواد آنرا دیده است .

باری، پس از چندی که آن قضیه از نظرها محو شد کمال الملک به تهران برگشت و داستان مفلوج شدنش متعلق به این زمان است که سال های آخر سلطنت مظفرالدین شاه بود و آن اوقات روزگار کمال الملک بیشتر به مطالعه کتب فرانسه می گذشت و از ادبیات فرانسه مخصوصاً به آثار ژان ژاک روسو و ویکتور هوگو مایل بود و هر وقت پیش او می رفتم و مجالی بود از کتاب امیل ژانژاک و از نگارش های هوگو مخصوصاً آنچه موسوم است به قبل از تبعید و زمان تبعید و پس از تبعید ورقی از روی شوق و ذوق می خواند. اما در نتیجه مناعت طبع و فساد دربار سلطنت که از آن دوری میجست با دست و دل باز که داشت کم کم روزگارش پریشان شد و به تنگدستی افتاد و هیچ وقت هم راضی نمی شد از کارهای خود به کسی بفروشد و فرضاً که حاضر می شد از متمولین کسی قدر دان نبود . پس از آن که گفتگوی مشروطیت به میان آمد کمال الملک از دل و جان مشروطه طلب شد و از این جهت ذوقی داشت و به یاد دارم که برای مستبدین مضمون ها می گفت و قصه های شیرین می ساخت. اما تباهی احوال دولت و ضیق مالیه مجال نمی داد که کسی به حال کمال الملک توجه کند بلکه مختصر موجب و مرسوم می که از دولت داشت به درستی عایدش نمی شد و کارش به سختی کشید. پسرانش نیز قابلیت نداشتند و باری از دوش او بر نمی داشتند بلکه همیشه سر بار او بودند. ولی اوسختی را می کشید و به روی کسی نمی آورد . چنان که من خود که شاید نزدیک ترین کس به او بودم به درستی از حقیقت حالش آگاه نشدم. تا اینکه دوره سلطنت احمد شاه پیش آمد و مرحوم مستوفی الممالک به ریاست وزرا رسید و میرزا ابراهیم خان حکیم الملک وزیر معارف شد و او با کمال الملک به مناسبت مشروطه طلبی دوست شده بود . من هم رئیس مجلس شورای ملی شدم و حکیم الملک با من گفتگو کرد که خیال دارم مدرسه صناعی به ریاست کمال الملک تأسیس کنم تا هم گشایشی در کار او بشود هم کسانی در نقاشی تربیت شوند و از وجود استاد استفاده کنیم . معلوم شد خود کمال الملک هم به این کار مایل است . او همیشه آرزو داشت که نقاشخانه (atelier) موافق شرایط و مقتضیات فن به اختیار خود داشته باشد که مطابق سلیقه خویش بتواند کار بکند . حتی در زمان حیات پدرم گاهی این آرزومندی خود را اظهار می کرد و پدرم به او می گفت من حاضرم که در باغچه بیرونی خودم این نقاشخانه را برای تو بسازم . اما البته این کار عملی نبود. خلاصه، من حکیم الملک را تشویق کردم لایحه قانونی برای این مقصود به مجلس آورد و اعتبار مالی برای آن تقاضا کرد. به تصویب رسانیدیم. قطعه زمینی از باغ نگارستان را برای بنای مدرسه در نظر گرفت. قوام السلطنه که وزیر جنگ بود برای کارهای خود چشم طمع به آن زمین دوخت . ممانعتش کردم. مدرسه ساخته و دایر شد و نتایج نیکو گرفتیم و پرده های چند از کمال الملک در این دوره بر یادگارهای سابق افزوده گشت و جمعی از جوانان این کشور از دولت وجود کمال الملک و آن مدرسه در نقاشی صاحب هنر شدند . اما کمال الملک و دوستانش در این کار مرارت بسیار هم دیدند .

دیگر از احوال کمال الملک و مناسبات خودم با او چندان چیز نگاشتني ندارم جز اینکه مفید می دانم عیب کار مدرسه او و خبطی را که خود او و ما همه دوستانش که در این کار دخیل بودیم کردیم و به

زحمت افتادیم بنگارم تا بعدها اگر نظیر این امر پیش آمد دیگران تجربه آموز شوند و به زحمت نیفتند . شرح مطلب از این قرار است.

مدرسه کمال الملک را وزارت معارف تأسیس کرد و خود او رئیس مدرسه خوانده می شد و مخارجش جزء بودجه وزارت معارف منظور بود . پس علی الاصول مدرسه یکی از مؤسسات وزارت معارف و کمال الملک یکی از اعضای آن وزارتخانه محسوب می شد و سر و کارش قانوناً با اداره تعلیمات بود که مدیرش ناظر بر همه مدارس است و از حیث تفتیش هم با اداره تفتیش وزارت معارف سر و کار داشت . پس به این قاعده کمال الملک نه تنها محکوم وزیر معارف و معاون آن وزارتخانه می شد بلکه مدیرکل وزارتخانه و مدیر ادارات تعلیمات و تفتیش هم نسبت به آن مدرسه و رئیسش که کمال الملک باشد تکالیفی داشتند . از این گذشته، از جهت امور مالی هم تابع مقررات اداره محاسبات و وزارت ما لیه بود . اما کمال الملک مقامات ظاهری و باطنی و حیثیات دنیوی و معنوی خود را بالاتر از همه این اشخاص می دانست و طبع بسیار حساس بلکه پر سوءظن نیز داشت . بنابراین، در وزارت معارف و وزارت مالیه هرکسی نفس می کشید کمال الملک گمان می برد که می خواهند به او ریاست بفرروشند و توهین کنند و کسی که از اول عمر جز ناصرالدین شاه هیچ کس را بالای سر خود ندیده بود نمی توانست تصور و تحمل کند که کسانی که نسبت به او از همه جهت بچه بودند درکارش مداخله کنند و گفتار و رفتار آنان را نسبت به خود گستاخی و بی ادبی می دانست . به ترتیبات اداری هم آشنا نبود و نمی توانست بفهمد که کسانی که نه به صنعت آشنائی دارند و نه شأن و مقامشان را با او مناسب است ممکن است حق داشته باشند که در باره او حرفی بزنند . در معنی حق با او بود ولی اگر چه بعضی در واقع فضول بودند و جسارت می کردند اما همه سوءنیت نداشتند و حاضر بودند که موافق میل او رفتار کنند ولیکن ملتفت مطلب نبودند . به همه اعضاء و رؤسای ادارات هم که دائماً در تغییر و تبدیل بودند ممکن نمی شد قبلاً تذکر و توجه داده شود که نسبت به کمال الملک چه مناسبت باید حفظ کنند و تا می رفتند ملتفت شوند کار گذشته و حرکتی کرده یا سخنی گفته بودند که کمال الملک حمل به سوء نیت نموده و با مزاج سوداوی که داشت آتش غیرت و عصبیتش زبانه می کشید .

هم به خودش بد می گذشت هم رفتار خشونت آمیزی می کرد که همه را می رنجانید . هرکاغذی از اداره به او می رسید متغیر می شد و ناسزا می گفت و باز نکرده پس می فرستاد و روزگار خودش را تلخ و مامورین مربوطه را متحیر و سرگردان و آزرده میساخت و دوستان را به زحمت می انداخت . من بعضی از وزرای معارف را دیدم که صمیمانه به او ارادت داشتند و برای خدمتگزاری او حاضر بودند ولی او آنها را دشمن خود می پنداشت و به شدت بدگوئی می کرد و چنان در عقیده خود راسخ بود که بهترین دوستانش نمی توانستند رفع اشتباه از او بکنند بلکه برای اینکه خودشان مورد غضب او نشوند مجبور بودند با او هم آواز شوند . مکرر اتفاق افتاد که کمال الملک در حال عصبانیت می خواست مدرسه را بهم بزند پس رفقا بدست و پا می افتادند و میانه را می گرفتند و بد یا خوب اصلاحی به عمل می آمد و خیال کمال الملک بقدری تند بود که همان دوستانی که برای او زحمت می کشیدند و جان فشانی می کردند وقتی که نمی توانستند کاملاً کار را برطبق میل او صورت دهند مورد سوءظن و بغض او می شدند . باز تا وقتی که رشته کار تنها بدست ایرانیان بود هرقسم میسر می شد سر و صورتی به آن می دادند . همین که مستشاران امریکائی برای مالیه آمدند چون آنها مقید به مَر قانون و ترتیبات اداری بودند و میانه گیری و ماست مالی سرشان نمی شد کار بدتر شد . چون کمال الملک احتمال غرض رانی در باره آنها که خارجی بودند نمی داد ایراد گیری آنها را از چشم ایرانی ها می دید . چنان که وقتی حکیم الملک به خیال خود خواسته بود موقع کمال الملک را از تابعیت مدیر و معاون

وزارتخانه بیرون و دل کمال الملک را بدست بیاورد برای او حکم معاونت وزارت معارف صادر نموده و توجه نکرده بود که معاونت وزارتخانه مقام سیاسی است و متزلزل است. وانگهی تشکیلات دولت ایران مانند دولت فرانسه نیست که بتوانند شعب مختلف وزارتخانه را هریک در تحت یک معاون مستقل قرار دهند. پس همین که از عنوان معاونت کمال الملک پیش آمریکایی ها سخن گفته می شد آنها نمی توانستند بفهمند که یک رئیس مدرسه معاون وزارتخانه و نسبت به وزیر و معاون رسمی مستقل باشد و می گفتند یک وزارتخانه که دو معاون نمی تواند داشته باشد و می پرسیدند که کمال الملک چه وقت به مجلس معرفی شده است معرفی او هم به عنوان معاون صنایع مستظرفه قانوناً صورتی نداشت. باری، از این مشکلات هر روز پیش می آمد و کمال الملک دائماً متغیر و عصبانی و از کار و زندگانی بیزار بود. شاگردهائی هم داشت که خوش جنس نبودند و برای خودشیرینی یا غرض شخصی و غالباً افساد و تفتین برضد خود او آتشش را تیز می کردند. کمال الملک و مدرسه اش برای وزارت معارف درد بی درمان شده بود.

وزرائی که تند مزاج نبودند و نسبت به کمال الملک حس احترام داشتند هر قسم بود تحمل می کردند و نمی گذاشتند رشته پاره شود تا اینکه تدبیر وزیر معارف شد و او رعایت جانب کمال الملک را واجب ندانست و در مقابل خشونت او خشونت کرد و در هیئت دولت غوغا نمود که چه معنی دارد عضو وزارتخانه مراسله وزیر را باز نکند و پس بفرستد و دشنام بدهد. این بود که کمال الملک هم دست و پای خود را جمع کرد و رفت و همین قدر شد که حقوق تقاعد مختصری قانوناً برای او مقرر گردید. من وقتی به فکر افتادم که ما چرا به این مشکلات گرفتاریم و راه چاره چیست. زیرا هر چند تصدیق داشتم که سوءظن کمال الملک غالباً بی جا و مفرط است اما انصافاً هم نمی توانستم قبول کنم که مردی مانند او محکوم امر و نهی و تحت نظارت مدیران و مفتشان ادارات باشد از طرف دیگر نمی توانستم متوقع باشیم که مسئولین امور به وظائف مقرر خود عمل نکنند و بر فلان محاسب یا مفتش چه بحث است اگر همان تکلیفی را که نسبت به مدارس دیگر بجا می آورد نسبت به مدرسه صنایع مستظرفه هم بخواهد ادا کند وزیر هم که نمی توانست به همه ادارات متحدالمال صادر کند که به کار کمال الملک کاری نداشته باشند. عاقبت برخوردیم به اینکه خشت از آغاز کج گذاشته شده است و راه استفاده از کمال الملک و آسایش خاطر او این نبود که او را رئیس مدرسه یا معاون صنایع مستظرفه بکنند. این کار اگر هم شدنی بود شایسته مقام کمال الملک نبود چون در آن صورت مسئول مجلس شورای ملی می شد و بجای هفت هشت نفر گرفتار صدو سی نفر وکلای مجلس می گردید و یک باره دیوانه وار سر به صحرا می گذاشت. حاصل اینکه کاری می بایست کرد که کمال الملک مستخدم دولت و کارش تابع تشریفات اداری نباشد. و راهش این بود که یک نقاشخانه برای او بسازند و به او مادام العمر واگذار کنند که در آن مختار و مستقل باشد و مبلغی هم به نام خود او نه به نام مؤسسه به حکم قانون مقرر دارند که عنوان مخارج مدرسه و حقوق اداری نداشته باشد که تابع نظارت محاسبات باشد. مانعی نداشت که برای تصدیق کمال الملک نسبت به لیاقت صنعتی اشخاص مزایائی قانوناً مقرر دارند که موجب تشویق هنرمندانی باشد که زیردست او تربیت می شوند. به این طریق، کمال الملک هم خود به فراغ بال کار می کرد هم شاگردان می پروراند و منظور دولت از جهت داشتن اشخاص هنرمند حاصل می شد و کسی هم در کار او حق مداخله نداشت و معزز و محترم می ماند. اما وقتی که این فکر برای من آمد مدتی بود که مدرسه دائر شده بود و تغییر وضع ممکن نمی شد و شاید که نه افکار برای قبول چنین پیشنهاد حاضر بود و نه کمال الملک می پسندید و ممکن بود که بر سوء ظن بیفزاید و نتیجه به عکس شود.

پس از کنار رفتن از مدرسه، کمال الملک برآن شد که در گوشه دهکده ای به فلاح و انزوا بگذراند. این خیال را از دیرگاهی داشت چنان که چندین سال قبل از آن روزی به منزل من آمد و گفت مبلغ مختصری ذخیره کرده ام که مزرعه خریداری کنم و زارع شوم چون خانه و زندگی محفوظی ندارم آنرا به تو می سپارم که در موقع مناسب نیت خود را عملی کنم. پس من یک چند آن وجه را برای او امانت داری کردم و معادل دو سه هزار تومان پول زر بود. موقعی که بعد از جنگ بین الملل من اروپا رفتنی شدم به او پس دادم. فکر دیرینه او موقعی صورت گرفت که من مأموریت آنقره داشتم. همه می دانند که در حسین آباد نیشابور علاقه مختصری تحصیل کرد و تا آخر عمر آنجا به درویشی بسر برد و یک عده از پرده های کار خود را به مجلس شورای ملی واگذار کرد تا در 27 مرداد سال 1319 به رحمت ایزدی پیوست. در مدتی که در حسین آباد بود من یک نوبت در ایام ریاست وزرای دوم خودم در زمستان 1313 که برای مهمی به اتفاق سید باقرخان کاظمی وزیر امور خارجه به خراسان رفتم در مراجعت به دیدنش شتافتم و به تجدید دیدارش شاد شدم اما لشکر پیری بر سر او تاخته و یک چشمش نیز صدمه دیده و نابینا شده بود.

در این مختصر که بیشتر راجع به مناسبات مرحوم کمال الملک با مرحوم پدرم و خودم می باشد سزاوار می دانم که از یک نفر دیگر که دوست مشترک ما بود نیز یاد کنم و آن شخصی بود یزدی ملّا محمد باقر نام که از اوایل اوقاتی که پدرم به تهران آمده بود با او آشنا و دوست شده و چون مردی بسیار نیکوسرشت و مجرد بود و در تهران کسی را نداشت پدرم درخانه خود منزلش داده و مولانا می خواند. من در عمرم مردی به بی آزاری و راستی و وفاداری او ندیده ام. پیش میرزای کلهر مشق کرده و تعلیم خط نستعلیق را به خوبی فرا گرفته و گاهی به من تعلیم می داد. برادرم میرزا ابوالحسن خان چون هنگام تحصیل رسید نزد مولانا شروع به درس خواندن کرد و نظر به معاشرت دائمی کمال الملک با ما طبعاً با مولانا نیز دوست و آشنا شد و او هم یک چند تعلیم فرزندان خود را به مولانا وا گذاشت و از آن بعد مولانا دارای دو خانه شد یکی خانه ما و یکی خانه کمال الملک و هنگامی که کمال الملک در شمیران با دختر نریمان خان منزل گرفته بود برای اینکه بر تنها نباشد مولانا را هم همراه برده بود و تا آخر عمر مولانا که در 1335 قمری بود کمال الملک هم در نگاهداری او شرکت می کرد و با او مطایبه ها داشت و چند مرتبه صورت او را ساخت که آن تصاویر هم از یادگار های خوب کمال الملک است و یکی از آنها را برحسب خواهش خانم دکتر غزاله که فرانسوی بود ساخته و به او بخشید.*

* برگرفته از: یادداشتهای دکتر قاسم غنی، لندن، جلد نهم، 1982، صص 782-802.

میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفّاری

یحیی ذکاء

میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی، صاحب ترجمه، از قرائنی که در دست است، در حدود سال 1229 ه. ق. متولد شده پس از طی دوران کودکی و به انجام رسانیدن تحصیلات مقدماتی در حدود پانزده، شانزده سالگی برای تعلیم گرفتن نقاشی، نزد استاد «مهرعلی اصفهانی» نقاش دربار فتحعلی شاه فرستاده شده است. . . .

میرزا ابوالحسن خان بنا به ذوق فطری و استعداد موروثی در تحت تعلیم استادان خود، کم کم ترقی کرده، هنر خود را کامل ساخته، در ردیف نقاشان میرزا آن دوره قرار گرفت، به طوری که در سال 1258 ه. ق. در دوره سلطنت محمد شاه قاجار، که جوانی 29 ساله بود، به او اجازه داده شد که تابلو رنگ روغنی از صورت شاه تهیه کرده بدین وسیله جزو نقاشان دربار قرار گیرد .

تابلو مزبور که رقم «چاکر جان نثار ابوالحسن ثانی غفاری» و تاریخ 1258 ه. ق. دارد و اکنون در حوضخانه موزه سلطنتی گلستان محفوظ است، قدیم ترین اثر وی محسوب می شود و پیشتر از این تاریخ، اثر دیگری از او تاکنون دیده نشده، یا متأسفانه نویسنده، توفیق مشاهده آنرا نیافته است .

صورت رنگ روغنی محمد شاه که به قطع متوسط ساخته شده است، او را با کج کلاه مشکی ماهوت یا پوست با جقه بزرگ الماس نشان و تل، کلیجه ترمه بته جقه یی، آستر و سجاف خز، سرداری نظامی ماهوت سبز با دکمه های طلا، دستمال گردن (پاپیون)، گل کمر بزرگ تخمه زمرد الماس نشان، در حالی که یک دست خود را آویخته و دست دیگر را در بالای کمر بند خود نهاده است، نشان می دهد. این تابلو در مایه رنگ های تیره و کدر کار شده است ولی پیداست که مقداری از تیرگی آن به سبب مرور زمان و مالیدن روغن های نامناسب و گرد و خاک حادث شده است . در صورتی که روغن های تیره را از تابلو مزبور پاک نمایند رنگ ها جلوه خود را باز خواهند یافت .

از این اثر و چند اثر دیگر که سپس معرفی خواهد شد، چنین استنباط می گردد که میرزا ابوالحسن خان غفاری پیش از سفر فرنگ، تحت تأثیر شیوه استادان خود، به همان سبک مخصوص نقاشان اصفهانی کار کرده و در کارهای اولیه خود، طرز طراحی و قلم زنی و رنگ آمیزی آنان را مراعات می نموده است

ابوالحسن خان بنا بر تمایلی که برای پیشرفت و تکامل ه نر خود داشت، در اواخر سلطنت محمد شاه یعنی در حدود سال های 1261-62 در این صد برآمد که سفری به ایتالیا برود و آثار نقاشان بزرگ و معروف اروپایی به خصوص نقاشان دوره رنسانس را از نزدیک مشاهده نماید و با طرز کار و شیوه نقاشی آنان آشنا گردد. از این رو، گویا به ه مت و سرمایه خود و یا با مساعدت های محمد شاه و یا بنا به نوشته آقای خان ملک ساسانی، به مساعدت حسینعلی خان نظام الدوله مشیرالممالک، رهسپار کشور ایتالیا شد و مدتی در هنرستان ها و موزه های رُم و فلورانس و واتیکان به تحصیل و مطالعه و نسخه برداری از تابلوهای هنر مندان ایتالیایی پرداخت

ابوالحسن خان هنوز در ایتالیا بود که محمد شاه، وفات یافت و فرزند او ناصرالدین میرزا ولیعهد که در تبریز بود با تدابیر میرزاتقی خان امیر نظام (امیرکبیر) به تهران آمده بر تخت سلطنت ایران جلوس کرد . بنابراین ابوالحسن خان هنگامی به اکوان بازگشت که دو سال از سلطنت ناصرالدین شاه گذشته بود . ابوالحسن خان ضمن بازگشت به میهن بنا بر تمایل شدیدی که بر توسعه هنر نقاشی در ایران و تربیت شاگردان متعدد در این رشته داشت، مقداری وسایل نقاشی و باسمه های رنگی و گراورهای فراوان از کارهای استادان اروپایی با خود به ایران آورد که بعدها در تکمیل هنرستان نقاشی که خود مؤسس آن بود مورد استفاده قرار گرفت. . . .

شادروان امیر کبیر در دوره صدارت بسیار کوتاه ولی مشعشع خود برای تربیت و تشویق اهل هنر و صنعت و ترویج منابع داخلی، طرح مدرسه یا مؤسسه پی به نام «مجمع دارالصنایع» ریخته بود که مانند بسیاری از اقدامات او پس از مرگش به ثمر رسیده افتتاح گردید .

«مجمع الصنایع» در سرای بزرگی در انتهای بازار توتون فروشان، در جنوب غربی «سبزه میدان» قرار داشت که هنوز هم آن گوشه به همان نام، نامیده می شود. این سرای بزرگ حجره های فراوان و گوناگون داشت که در هر حجره، گروهی از هنرمندان و صنعتگران با شاگردان و دستیاران خود مشغول ساختن و پرداختن سفارش های مختلف درباریان و اعیان و مردم بودند و می توان گفت بهترین استادان آن زمان، در فنون مختلف، در آنجا گرد آمده بودند .

یکی از حجره های متعدد این سرای بزرگ «حجره نقاشان» بود که ابوالحسن خان نقاشباشی با 34 نفر از شاگردان خود در آنجا بکار نقاشی مشغول بودند . بنا به مدارکی که در دست است، در سال 1269 ه.ق. نقاشباشی و شاگردانش و چند استاد دیگر، در این حجره به نقاشی و تذهیب و صحافی و تجلید **کتاب هزار و یک شب** (الف لیل و لیل و لیل) مشغول بوده اند. تاریخچه پدید آمدن نسخه خطی این کتاب که اینک در کتابخانه سلطنتی ایران محفوظ است و همچون **شاهنامه بایسنقری** از آثار نفیس و زیبا و شاهکار زمان خود محسوب می گردد، چنین است که :

در سال 1259 ه.ق. ملا عبداللطیف طسوجی، کتاب **الف لیل** را در تبریز به امر بهمن میرزا از عربی به فارسی ترجمه کرد و شمس الشعراء سروش اصفهانی نیز بجای اشعار عربی آن اشعار نغز پارسی به نظم آورده در سال 1261 ه.ق. برای بار اول به خط میرزا علی خوشنویس، در همان شهر به چاپ سنگی رسید و بهترین چاپیست که تاکنون از این کتاب به عمل آمده است.

در ایام ولیعهدی ناصرالدین شاه، که این کتاب شیرین و جذاب را برایش خواندند، میل کرد نسخه ظریف و مصوری از آن داشته باشد، و چون مقارن همین ایام پدرش محمد شاه در تهران وفات یافت و او به سلطنت رسیده به تهران آمد، در اینجا دستور داد همان ترجمه را میرزا محمدحسین تهرانی خطاط معروف آن زمان به خط خوش و قطع بزرگ تر نوشته برای نقاشی آماده نماید، چون تحریر کتاب، پس از مدتی، در سال 1269 ه.ق. به پایان رسید شاه فرمان داد ماهر ترین نقاشان و بهترین تذهیبکاران و صحافان پایتخت مجلدات این کتاب را نقاشی و تذهیب و صحافی کردند و اثری بدیع بوجود آوردند. . . .

این مجموعه نفیس بی نظیر به امر ناصرالدین شاه قاجار و به مباشرت دوستعلی خان معیرالممالک در «مجمع الصنایع ناصر» فراهم آمده است و برای است کتاب و تنظیم و تزیین آن 42 هنرمند مدت هفت سال کوشیده اند. این عده عبارت بوده است از: 34 نقاش و 7 مجلّد و مذهب و صحّاف .

سرپرستی نقاشی مجالس کتاب با میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک کاشانی و سرپرستی تذهیب و ترصیع با میرزا عبدالوهاب و میرزا علی محمد و سرپرستی صحافی با میرزا علی صحاف بوده و سازنده جلد های روغنی میرزا احمد است. . . .

میرزا آقاخان اعتمادالدوله نوری که پس از عزل امیرکبیر به مقام صدراعظمی ایران رسیده بود در حدود سال 1270 ه. ق. برآن شد که در پایین باغ و قصر نگارستان (ضلع جنوبی میدان بهارستان کنونی) باغی و عمارتی برای فرزند محبوبش نظام الملک احداث کند . این عمارت و باغ وسیع با قسمت های مختلفش، در حوالی سال 1371 ه. ق. به پایان رسید و در آرایش و تزیینات درونی و بیرونی آن انواع

تکلف بکار رفت، بطوریکه ریزه کاری‌ها و نقاشی‌های آن مدت دو سال طول کشید .
از جمله در تزیین داخل این عمارت، صدراعظم، از ابوالحسن خان نقاشباشی خو است که در ازاره تالار پذیرایی آن، تصویری بزرگ از ناصرالدین شاه و شاهزادگان و رجال دربار او به هنگام جلوس و تشکیل صف سلام نوروزی، نقاشی کند. ابوالحسن خان نقاشی‌ها را در سال 1273 ه. ق. به اتمام رسانیده به دریافت خلعت و انعامات مناسب مفتخر گردید .

نقاشی‌های این تالار، مرکب از هفت پرده و شامل 84 صورت است که در یک قسمت آن ناصرالدین شاه در حدود 25 سالگی با لباس رسمی و جواهرات در حالی که بر تخت خورشید (تخت طاوس) جلوس کرده و در طرفین او برادران و پسرانش از جمله معین‌الدین میرزا یکی از ولیعهد‌های سابق او و لله‌ها و معلمینشان ایستاده‌اند، نشان داده شده، و در قسمت‌های دیگر، شاهزادگان و وزراء و سفراء و امرای لشکر و ایلخانان و اعیان و معاریف با لباس‌های رسمی و جبه و شال کلاه، نقاشی شده‌اند. این تابلو بزرگ و مفصل، مجموعه‌جالبی از صورت رجال و بزرگان ایران در آن عهد بشمار می‌رود و گذشته از جنبه هنری آن از این حیث نیز بسیار با ارزش است .

چنین به نظر می‌رسد که ابوالحسن خان در نقاشی این پرده‌ها، ابتدا طرح کوچکی از صورت و قیافه اشخاص، با آبرنگ روی کاغذ می‌ساخته (اتود) و سپس آنرا به قطع بزرگ تر با رنگ روغن بر روی بوم منتقل کرده است، در اینجا نیز اغلب چهره‌ها و قیافه‌ها را خود نقاشی کرده، بقیه قسمت‌ها را به شاگردانش واگذار می‌کرده است، و گویا به همین سبب است که در این تصاویر، آن دقت و مهارت و لطافتی که در سایر کارهای روغنی و آبرنگ ابوالحسن خان هست دیده نمی‌شود .
این تابلوهای رنگ روغنی جالب را یک بار در اواسط جنگ بین المللی اول، برای موزه استانبول تا صد هزار تومان (به پول آن روز) خریدار بودند، ولی به علت عدم تقسیم و تراضی بین وراثت‌خواه نظام الملک نوری، خوشبختانه فروش آنها عملی نگردید، تا پس از خراب کردن عمارت نظامیه (لقانطه)، پرده‌های مزبور برای موزه ایران باستان خریداری شده و اینک در دورادور تالار خزانه موزه مزبور نصب گردیده، در معرض تماشای اهل ذوق و هنر گذاشته شده است

چنانکه قبلاً هم اشاره کردیم، ابوالحسن خان در اروپا، علاوه بر تکمیل رشته نقاشی، در امور چاپ لیتوگرافی نیز تحصیل کرده، اطلاعات مفیدی کسب کرده بود، به این سبب در سال 1277 ه. ق. ریاست دارالطباعة و اداره امور چاپ و انتشار **روزنامه‌وقایع اتفاقیه** که از تأسیسات مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیر بود و تا آن موقع تا شماره 471 بطور هفتگی منتشر گردیده بود، از طرف ناصرالدین شاه به عهده میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی گذاشته شد و شاه از او خواست که روزنامه مزبور را به صورت آبرومندتر و بهتری در آورده، ضمناً در هر شماره، تصاویری از رجال و شخصیت‌های درباری و سیاسی و مناظر تهران و بعضی وقایع و اتفاقات، نقاشی و چاپ کند .
میرزا ابوالحسن خان از شماره 472 عنوان روزنامه فوق را به **روزنامه دولت علیه ایران** تبدیل کرده با قطع بزرگ تر و خط و کاغذ خوب منتشر ساخت . این روزنامه چون رسمی و دولتی بود، از این رو در سر لوح آن نقش شیر و خورشید که در هر شماره نقاشی آن تجدید می‌گردید، به چاپ می‌رسید .
نخستین یا دومین تصویری که در این روزنامه به چاپ رسید، تصویر میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی به قلم خود او بود. . . در شماره 473 مورخ پنجشنبه 26 صفر 1277 ه. ق. پیش از همین تصویر، در خصوص نقاشباشی این مطلب درج شده است:

چون میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی، در فن نقاشی مهارت کامل حاصل کرده لیاقت و قابلیت خود را در حضور مهر ظهور همایون به درجه شهود و وضوح رسانده، خاصه در باسمه تصویر که از جمله فنون معظمه و امور معضله است مهارت دارد، رأی دارای جهان آرای همایون شاهنشاهی علاقه یافت که این فن بدیع شریف نیز در ایران معمول و زیاد شود، لهذا خدمت طبع روزنامه دارالخلافه را به عهده او محول و مرجوع فرمودند. . . که به اقتضای موقع در هر روزنامه چند مجلس تصویر چاپ شود، چنانکه در روزنامه هفته گذشته و این هفته معلوم می شود. و فرمان همایون شرف اصدار یافته در حق او خلعت مرحمت گردیده.

درهمین شماره در زیر تصویر نقاشباشی، عکسی نیز از دستگاه چاپ لیتوگرافی که روزنامه و تصاویر بوسیله آن به چاپ می رسیده، باسمه شده. . .

هنوز نه ماه از آغاز انتشار **روزنامه دولت علیه ایران** نگذشته بود که سعی و مهارت ابوالحسن خان نقاشباشی در تغییر وضع و نفاست طبع آن، منظور نظر ناصرالدین شاه قرار گرفته، او را در قبال این حسن خدمت با اعطای لقب «صنیع الملک» و خلعت و انعام شایسته تشویق و ترغیب نمود و این فرمان در شماره 49 مورخ دهم ذی قعدة 1277 همان روزنامه، به نام او صادر گردید. . . .

قرب و منزلتی که میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک پس از مراجعت از سفر ایتالیا، در نزد ناصرالدین شاه بدست آورده بود، در واقع با صدور این فرمان، تکمیل گردید، و همچنین بدست آوردن محلی مناسب در جنب ارگ دولتی و عمارات سلطنتی برای نقاشی و تصویر سازی و چاپ نیز، او را در اجرا و بکار بستن یکی از آرزوهای دیرینه اش که تأسیس هنرستانی برای تعلیم نقاشی بود، امیدوارتر و مصمم تر ساخت و بی درنگ باوسائلی که خود برا همین منظور از ایتالیا آورده بود و یا در تهران آماده کرده بود، مقدمات تشکیل چنین مؤسسه‌ی را فراهم آورده، در ابتدای کار برای زمینه چینی و آماده ساختن اذهان، در شماره 518 **روزنامه دولت علیه ایران**، مورخ سوم شوال 1278 ه. ق.، چنین منتشر ساخت:

در روزنامه قبل نوشته شده بود که حسب الامر مقرر گردیده است صنیع الملک نقاشباشی خاصه، کارخانه باسمه تصویر و نقاشخانه دولتی ترتیب داده در آنجا پرده‌های کار استادان مشهور را با بعضی از باسمه‌های معتبر که از روی عمل استادان معتبر کشیده و طبع نموده اند با سایر اسباب و اوضاع، یک مکتب خانه نقاشی به طوری که در فرنگستان دیده بوده است و اسباب لازمه آنرا حسب الحکم با خود آورده است ترتیب داده، به طوری که هرکس طالب آموختن این صنعت باشد به هیچ وجه نقصی در اسباب تحصیلش نباشد بلکه سایر صاحب صنعت‌ها هم در هر طرح و هرکار که محتاج به نمونه و امتیاز سلیقه باشند معطل نباشند و همچنین کارخانه باسمه تصویر را متداول نماید که همه روزه تصاویر مختلفه از کارخانه بیرون آید و این صنایع را رواج کامل بدهد. در این مدت مشغول انجام این خدمت بوده در ارگ سلطانی در جنب دیوانخانه مبارکه نقاشخانه و کارخانه را ترتیب داده است به نحوی که در کارخانه باسمه، چهارچرخ در کار است. و به علاوه خدمت طبع روزنامجات و احکامات دولتی و طبع باسمه تصاویر را چنان ممتاز نموده است که هرکس طالب چاپ نمودن شبیه خود یا مجلسی باشد، به فاصله چند روز یک هزار صورت او در کاغذهای ضخیم طبع میگردد که نهایت امتیاز را داشته باشد. و ترتیب نقاشخانه از این قرار است که چند پرده که خود مشارالیه در سفر ایتالیا از روی عمل استاد مشهور رفائیل کشیده و از صحنه‌ی استادان گذرانیده بود، در آنجا نصب نموده و از باسمه و صورت‌های کج و سایر کارهایی که از روی عمل میکائیل (میکلانژ) و رفائیل و تیسپانه و سایر

استادان که اسامی آنها در کتاب آموختن عمل نقاشی ذکر شده است کشیده و چاپ نموده اند، نصب نموده از هر قبیل اسباب و آلات کار را در آنجا فراهم آورده قریب به اتمام است. و بعد از این که ایام رمضان المبارک منقضی شد، ثانیاً اعلان خواهد نمود که جوانان قابل در ایام هفته در آنجا جمع شده مشغول تحصیل باشند و هفته یک روز هم خود مشارالیه مشغول تعلیم خواهد بود و هفته دو روز هم در آنجا قرار داده خواهد شد که مردم جهت تماشای آنجا مأذون باشند و این اول نقاشخانه و کارخانه باسمه تصویر است که در دولت ایران حسب الامر معمول و متداول می گردد بطور و طرز فرنگستان.

<> پس از نثر این اطلاعیه، ابوالحسن خان مقدمات کار را طوری فراهم آورد که روزی ناصرالدین شاه خود شخصاً از محل مزبور بازدید به عمل آورده، رسماً اجازه افتتاح هنرستان نقاشی و پذیرفتن شاگرد را صادر کرد. . . .

</> بدین گونه با کوشش های خستگی ناپذیر صنیع الملک، نخستین هنرستان نقاشی دولتی، برای تعلیم نقاشی به طرز و اسلوب جدید، با دست او در ایران بنیاد یافت و با تربیت شاگردان و نقاشان مبرز در این رشته، فصل نوینی در تاریخ هنر و نقاشی ایران گشوده گشت.

صنیع الملک مدت شش سال یعنی تا پایان زندگی خود، با پشتکار تمام به انتشار روزنامه و اداره امور دارالطباعة و نقاشخانه دولتی ادامه داده، در ضمن انتشار روزنامه، صورت و شبیه بسیاری از رجال و شخصیت های معروف زمان خود را بوسیله نقاشی و باسمه کردن، در صفحات روزنامه به یادگار گذاشته که امروزه هر قطعه از آنها از نظر تاریخ هنر و نقاشی و صنعت چاپ ارزش بسیار دارد. ولی ادامه این فعالیت ها و امور مربوط به روزنامه باعث گردید که بیشتری از وقت او صرف این قبیل امور گشته و نتواند صرفاً به کارهای هنری و ساختن تابلو و نقاشی های مستقل از روزنامه پردازد، بطوری که از این سال ها جز "اتوهای" برخی از باسمه های روزنامه دولت علیه ایران که بطور متفرق در دست اشخاص و صاحبان مجموعه های هنری موجود است و یک قطعه تمثال بسیار کوچک آبرنگ ناصرالدین شاه که در داخل قاب جواهر نشانی در موزه جواهرات سلطنتی در گنجینه بیستم تحت شماره 96 محفوظ است متأسفانه دیگر اثری از او شناخته نیست و البته این موضوع از نظر پختگی و مهارتی که صنیع الملک در اواخر عمر خود در کار نقاشی کسب کرده بود، ضایعه بی جبران ناپذیر و غیبی بزرگ است. . . . این استاد بزرگ در اوایل سال 1283 ه. ق. با یک سگته ناگهانی جهان را به درود گفته، رخ در نقاب خاک کشید.

بیش از آنکه به بحث خود در باره صنیع الملک پایان دهیم. بجاست برای تکمیل مقاله نظری هم به اسلوب کار و شیوه نقاشی و سبک هنری او بیندازیم. از مطالعه و دقت در آثار و نمونه کارهای صنیع الملک تا حدی چنین بدست می آید که وی یک هنرمند ناتورالیست بوده، همه مظاهر طبیعت را به همان صورت و شکلی که می دیده، بیان می کرده است. او مشخصات و خصوصیات روحی اشخاصی را که مدل او قرار می گرفتند و یا در تابلوهای خود معرفی کرده، بخوبی می شناخته، و با سادگی عجیبی که مسلماً قدرت دید و دست او را می رساند، آنها را نمایانده است.

صنیع الملک بیش از همه به انسان علاقه مند بوده، به همین علت هم تعداد فراوانی یکه صورت (پرتوه) از قیافه های مختلف، از خود به یادگار نهاده است، و اغلب آنها نظیر یکه صورت هایی که در همین شماره به چاپ رسیده، با طرز نقطه پرداز کار شده است. هنرمند، در تلفیق رنگ های صورت و توازن و هماهنگی آنها، استادی و مهارت عجیبی نشان داده،

ظرافت و دقت و حوصله را که خاص هنرمندان ایرانی است، به حد اعلی رسانیده است . دید صنیع الملک یک دید غربی است و برعکس هنرمندان قبلی ایران که دید ذهنی و درونی (سوپرکتیو) داشتند، وی دید عینی (اوبژکتیو) دارد و این نتیجه تأثیری است که آثار هنرمندان عهد رنسانس بر روی هنرمندان قرن 18 و 19 ایران باقی گذاشته است .

صنیع الملک در درجه اول یک طراح است، لطف و ظرافت طرح ها و خطوط او، آثارش را با نقاشی دیرین ایرانی یعنی مینیاتور، پیوند می دهد، وی تا آنجا که می توانسته تناسب را با اصل طبیعت مطابقت داده، صحت طرح را به همان نسبت رعایت کرده است، و مسئله ترکیب بندی (کمپوزیسیون) را به اقتضای محل و موضوع، گاه به اسلوب غربی و گاه به شیوه شرقی، با جنبه کاملاً ابتکاری و اختصاصی حل کرده است و در برخی آثارش یک نوع هزل و طنز- که نظایر آن متأسفانه در هنر ایران بس اندک است- دیده می شود.

سال هایی که ابوالحسن خ ان صنیع الملک درایتالیا بوده، در این کشور هنوز تحول تازه پی در نقاشی و هنر به وجود نیامده بود و اغلب هنرمندان و کارگاههای نقاشی، به اصول کلاسیک نقاشان عهد رنسانس پایبند بودند و به همان سبک کار می کردند . و از کپی های که صنیع الملک انجام داده، خود پیداست که استاد، به چه سبکی گرایش داشته و به کدام نقاش معتقد بوده است . در پایان سخن باید گفت، رویهم رفته صنیع الملک در طراحی و رنگ آمیزی و ترکیب بندی و انتخاب موضوع، اصالت و ایرانی بودن خود را فراموش نکرده است و با آنکه از شیوه های هنر غرب بسی چیزها آموخته بود، هیچ گاه خود را در برابر آن نباخته و شخصیت هنری خود را زبون آن نساخته است و همین اصل است که محل و موقع او را، در میان هنرمندان دو قرن اخیر ایران مشخص ساخته و مقام هنریش را در نظر دوستاران نقاشی اصیل ایرانی بالا برده است .*

* برگرفته از هنر و مردم، دوره جدید، مرداد 1342، شماره 10، صص 14-27 و شهریور 1342 شماره 11، صص 16-33.

هنر قلمدان سازی در ایران

محمدتقی احسانی

<> در اواسط عصر صفوی هنرمندان ایرانی جهت انبساط خاطر هنر دوستان برآن شدند تا در تجلید کتاب که تا این زمان با چرم های مختلف مجلد می شد، و قلمدان که از برنج و پولاد یا چوب ساخته می شد، جنبه شاعرانه داده شود. از این رو مجلدگران و قلمدان سازان عصر صفوی پس از آشنائی با ساختن مقوا که تا این زمان با ساخت آن شناسائی نداشتند، از خمیو کاغذهای باطله و فرسوده آغاز به تهیه مقوا کردند. پس از دسترسی به این ماده، از این زمان جلدهای کتب خطی و قلمدان ها را با مقوا ساخته، مزین به نقش گل و بلبل، مناظر درختان، تصاویر انسان و سایر جانوران نمودند تا مورد توجه و استفاده صاحبان ذوق قرار گیرد .

</ >

<> این هنر بدیع را در فرهنگ اروپایی، به انگلیسی Lacquer و به زبان فرانسه Papier mache و در زبان فارسی به علت آنکه نقاشان و صورتگران بر روی جلد ها و قلمدان ها در موقع ساخت روغن کمان به کار می بردند، نام روغنی نهاده اند .
< / >

هنر قلمدان سازی که در این گفتار مورد بحث ماست، با فرهنگ ایران ارتباطی دیرینه دارد . از اواسط عصر صفوی، صنعت قلمدان سازی روغنی که مزین به مجالس نقاشی نفیس و دلپذیر بود در ایران رواج یافت، و تا اواخر دوران قاجاریه صورتگران طی سه قرن این فن را به اوج ترقی و کمال رسانیدند، به طوری که بر قلمدان ه ای فلزی که تا پیش از این دوران مورد استفاده قرار می گرفت برتری یافت .

چگونگی ساخت قلمدان روغنی

ساخت قلمدان های روغنی اجمالاً بدین نحو بود . پس از آنکه چندین لایه کاغذ به هم چسبیده، یا خمیر مقوا بر روی قالب های چوبی آغشته با صابون خشک می شد، آن را از قالب قلمدان جدا ساخته، به صورت مطلوب لبه هایش را بریده و سطح آن را مهره کشی می کردند تا کاملاً صاف و صیقلی شده و آماده کار شود. آنگاه لایه بسیار نازکی از گچ بسیار نرم را به صورت آستر بر روی این مقوا می کشیدند. پس از صافکاری آن از لحاظ سخت شدن آستر گچی لایه بسیار رقیقی از لعاب روغن کمان که روغنی است که سابقاً کمان تیراندازی را با آن صیقل می دادند، و ترکیب آن ممزوجی از پخته صمغ سرو کوهی معروف به سندروس و روغن کتان بود، سطح گچ را فرا می گرفت . سپس نقاشان روی گچ را با مداد طرح اندازی نموده به این ترتیب صورتگران، بته س ازان و مذهبان یا طلاکاران، با آب رنگ، جلد و کشوی قلمدان را نقاشی و طلاکاری می کردند .

در این مرحله چند بار پوششی بسیار رقیق و نازک از روغن کمان سطح نقوش قلمدان و ترسیمات کشوی آن را می پوشاند، و چند بار هم قلمدان خیس را برای خشک شدن در محفظه ای شیشه ای دور از گرد و خاک و غبار در مقابل آفتاب قرار می دادند تا خشک شود تا بدین نحو روغن بر روی کار شوره و دلیمه نشود. روغن کمان به علت خواص صمغی آن محفظه ای سخت و پوششی بسیار محکم مانند شیشه شفاف که بر قلمدان یا جلد کتاب جوش می خورد، سراسر آن را در برمی گرفت، به طوری که بعدها از آسیب های وارده تا حد زیادی مصون می ماند .
بعداً در موارد لزوم به راحتی می توانستند سطح قلمدان یا جلد روغنی را با پارچه لطیف نم دار تمیز کنند.

رنگ آمیزی قلمدان های روغنی

رنگ های متداولی که در هنر قلمدان سازی و جلدهای کتاب به کار می بردند، از رنگ های ثابت و پر دوام بود. قلمدان ها را با آب و رنگ نگارگری می کردند که میراثی از فرهنگ پیشینیان در هنر مینیاتورسازی بود. رنگ های روغنی در قلمدان سازی به کار برده نمی شد . مواد اصلی رنگ ها بیشتر مواد نباتی حیوانی یا معدنی مانند زعفران، حنا، پوست انار، کرم های قرمز دانه، سرب، زرنیخ، گوگرد، گل زرد ماشی، سفیدآب اخرا، دوده چراغ، زنگ مس، سوده طلا و نقره، شنجراف، لاجورد و غیره بود، که در موارد لازم از امتزاج و ترکیب این مواد می توانستند الوان دیگری را تهیه کنند و در رنگ آمیزی هنر لاک و روغن به کار گیرند .

تاریخ تکامل هنر قلمدان سازی در ایران

پیش از دوران صفوی ایرانیان قلمدان های برنجی و فولادی را با تزئینات دلپذیر که طی قرن های متمادی از لحاظ طلاکاری و نقره کوبی به مرحله کمال رسیده بود، مورد استفاده قرار می دادند . هنر قلمدان سازی روغنی با نقوش الوان از اوائل قرن 18 تا اواسط قرن 20 میلادی به وسیله صورتگران زندیه و قاجاریه که آرامشی نسبی در ایران برقرار بود رو به ترقی و پیشرفت نهاد . نگارگران ایرانی از یک طرف آثار هنری خود را که میراثی از فرهنگ ایرانی است مانند تذهیب، تشعیر، مینیاتور، خطاطی و ترصیع بر روی قلمدان ها از خود باقی گذارده اند . از طرف دیگر قلمدان که پیش از ظهور اسلام یعنی از دوران ساسانیان به صورت مشبک و غیر مشبک از فولاد و مفرغ بود و نقره کوبی و طلاکاری می شد . پس از ظهور اسلام هم مورد استفاده نویسندگان، شعرا و مستوفیان قرار داشت . ناصر خسرو قبادیانی که از شعرا و حکمای معروف ایرانی است در قرن چهارم هجری یعنی قریب ده قرن پیش می زیسته در اشعار خویش درباره قلمدان می گوید :

مرامرغی سیه سار است و گلخوار
گهر بار و سخندان در قلمدان

در عصر سلاطین سلجوقی که هنر فلزکاری در ایران به اوج شکوه خود رسید . هنر قلمدان سازی ه م به موازات آن به تشویق رجال و بزرگان کشور پیشرفت کرد و این فن نفیس به دست هنرمندان ایرانی تا عصر تیموریان راه ترقی پیمود . به طوری که قلمدان های برنجی و پولادین ایرانی در عرصه هنر از شاهکارهای هنر فلزکاری به شمار می رفت . و تعدادی از آنها امروزه زینت افزای موزه های بزرگ جهان شده است .

قلمدان سازی در دوران صفویه و زندیه

قلمدان از سه قرن پیش که وسایل تحریر به صورتی امروزی وجود نداشت، بهترین وسیله فراگیری خواندن و نوشتن، و مهم ترین عامل تشویق مردم در آموختن خطاطی و خوشنویسی بود . هنرمندان سعی داشتند قلمدان ها را طی سه قرن اخیر زیباتر و نفیستر ساخته و به صاحبان ذوق و هنر و طالبان علم و ادب عرضه دارند .

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است، استفاده از قلمدان در روزگاران گذشته، برای حفظ قلم های نیمی تراشیده شده درون آن بود، تا مانع شکستن آنها شود. دواتی فلزی از برنج، نقره یا طلا در داخل قلمدان قرار داشت . مضافاً اینکه علاوه بر چند قلم، چاقوی قلم تراش، قاشق کوچک آب دوات قط زن و قیچی باریک هم در قلمدان گذارده می شد .

به هر حال قلمدان های روغنی به علت سبکی وزن در برابر قلمدان های فلزی که سنگین وزن تر بودند، به دلیل هنرهای زیبایی که بر روی آن به کار رفته بود، نزد هنر دوستان و طالبان علم و ادب اعتبار و رونقی تازه یافت . شایان ذکر است که بعضی از قلمدان های ساخته شده در اواخر عصر صفوی تا اواسط قرن بیستم میلادی از گرانبهاترین و نفیس ترین میراث های هنر ملی ایران به شمار می آیند . در این دوران قلمدان های کوچکی برای زنان و کوچک تر از آن جهت کودکان با نقش و نگارهای متنوع و زیبا در تشویق آنان در جهت فراگیری خوشنویسی و کتابت می ساختند، تا ذوق طبقه های مختلف مردم را در سواد آموزی و آشنائی به خواندن و نوشتن مهیا سازند .

تکامل و تزینات هنر قلمدان سازی بدان پایه از شکوه و نفاست راه یافت که نزد بیشتر مردم هنر دوست تنها برای نگاهداری قلم و آلات تحریر نبود، بلکه دوستداران و شیفته گان هنرهای زیبای صورتگری و تذهیب- مانند مردم اروپا که به تابلوها و آثار بزرگان هنر، عشق می ورزیدند- چنین قلمدان هایی را پدیده نفیس هنری پنداشته، آنها را گرامی می داشتند، و داشتن این گونه آثار را شأنی برای صاحب آن به شمار می آوردند. به همین دلیل زیباترین آثار هنری از منابع هنر و ادب غرب و رویدادهای تاریخ و ادبیات ایران بر روی قلمدان ها ترسیم و پدیدار گشته که به ارائه چند نمونه از آن در آخر این گفتار می پردازیم.

براین عصر هنری چند هنرمند بزرگ و نام آور ایرانی که آثار آنان بیشک در ردیف آثار هنرمندان کلاسیک اروپا قرار دارد، حکومت می کنند که به ترتیب زمان عبارتند از محمد زمان که سجع او بر روی آثارش «یا صاحب الزمان» معروف است و از معاصرین شاه عباس دوم بود. علیقلی جبار از هنرمندان دیگر این عصر بود که نام وی را باید در ردیف هنرمندان بزرگ صفوی شناخت. در عصر کریم خان زند حسن خداداد و فرزندش محمد خداداد از هنرمندان قلمدان ساز بزرگ این عصر شمرده می شدند و مورد مهر و تشویق خاندان زند قرار داشتند. آثار این دو هنرمند بسیار کم و نایابند. سجع حسن خداداد، «حُسنِ کلک حسن خداداد» است و با نستعلیق خوش برآورش باقی مانده. دیگر از هنرمندان این عصر علی اشرف بود، که در ساخت گل و بوته و دار و درخت چیره دست بود. سجع این هنرمند «زبده محمدعلی اشرف است» می باشد.

آقا صادق و میرزا بابا از قلمدان سازان و صورتگران عصر شاهان و شاهزادگان زند بودند که تا عصر فتحعلی شاه زیستند. سجع صادق در هنر تجلید روغنی و قلمدان سازی «یا صادق الوعد است»، میرزا بابا از اوان جوانی در خاندان قاجار در استرآباد به نقاشی و صورت نگاری می پرداخت. و در عصر آقا محمدخان قاجار و فتحعلی شاه نقاش باشی دربار در تهران بود. از این دو هنرمند بزرگ آثار دلپذیر و زیبایی به صورت تصاویر و جلد و قلمدان و تابلوی نقاشی باقی مانده که در موزه ها و مجموعه های شخصی نگاهداری می شوند.

هنر قلمدان سازی در عصر قاجار

اصولاً هنر صورتگری در عصر قاجار به سبب تماس با ملل اروپایی سبک و اسلوبی مخصوص به خود داشت که هویت و مشخصات آن به کلی مجزا از آثار سایر ادوار در ایران می باشد. هنر قلمدان سازی و جلدهای روغنی به تشویق شاهان قاجار و حمایت ر جال و شاهزادگان هنر دوست این زمان رونق و اعتباری تمام یافت. قلمدان سازان صورتگران و تذهیب کاران در شهرهای ایران مانند اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و تهران در سراها و بازارهای مخصوص گرد آمده، به ادامه این هنر در کارگاه های خود اشتغال داشتند و این هنر را به اوج شکوه و جلال رسانیدند. در اوان سلطنت فتحعلی شاه و دوران حکومت ناصر که روابط ایران با فرانسه، انگلستان و روسیه به علت رقابت های سیاسی این سه کشور در ایران توسعه یافت و رفت و آمد مأمورین و هیئت های سیاسی، نظامی و تجاری به ایران شدت گرفت، و ارتباط هنری و فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی وسیع تر شد و فرهنگ و تمدن غربی به ویژه هنر غرب در هنرهای ایرانی نفوذ یافت، شیوه و سبکی مخصوص به خود یافت.

صورتگران ایرانی، آثار هنری غرب را که فرنگی سازی می نامیدند، مانند دورنما سازی، پرتره سازی، صورت سازی جانوران که پیش از این زمان معمول نبود، به وجهی شایسته از هنر غرب اقتباس نموده و با هنرهای خود در آمیختند و بر روی قلمدان ها با سبکی استادانه منعکس ساختند.

این گونه تصاویر بر روی قلمدان ها آن چنان شیرین و جالب توجه بود که هنر دوستان اروپائی را شیفته و فریفته خود می ساخت. باید گفت در این زمان قلمدان های ایرانی بهترین ره آورد و ارمغان اروپائیان در بازگشت به کشورشان بود که امروزه این آثار گرانقدر زینت افزای موزه های بزرگ اروپا و آمریکا شده اند.

از هنرمندان معروف عصر قاجاریه سمیرمی است که در دوران حکومت ظل السلطان در اصفهان می زیست و در صورت سازی و ترسیم مناظر و دورنما پایه قلمی توانا داشت. سمیرمی، قلمدان های اولیه خود را با رقم سمیرمی همراه با عدد 303 ترقیم می کرد. و معلوم نیست مقصود وی از ذکر عدد 303 چیست. این هنرمند سبکی جالب و مخصوص به خود داشت. اصولاً سبک قلمدان های وی بر پایه و اسلوب قلمدان های روسی است که در آن زمان صورتگران روسی در روسیه برای ایرانیان ساخته به ایران میفرستادند. مشهور است در اوایل قرن بیستم همانند کارهای این هنر را پس از مرگش که طالبین بسیار داشت در ژاپن می ساختند و در بازارهای شرق و غرب به بهای گزاف می فروختند که تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر سهل نیست. سمیرمی برخلاف سایرین که با آبرنگ قلمدان ها را می ساختند، با رنگ و روغن آثار خود را نگارگری می کرد.

باید به این نکته توجه داشت که هنرمندان قلمدان ساز دیگری نیز در عصر قاجار به این حرفه اشتغال داشته اند، مانند: محمدزمان دوم که سجع او هم «یا صاحب الزمان» بود، محمد صادق امامی اصفهانی، محمد باقر، کاظم ابن نجفعلی، محمدحسن شیرازی، محمدمهدی حسینی امامی، محمد ابراهیم حسینی استاد سمیرمی و نقاشباشی ظل السلطان، محمود خان ملکالشعراء دربار ناصری، عبدالوهاب مُدّهَب باشی، محمد حسن مُدّهَب، محمدعلی تبریزی، عبدالرحیم اصفهانی، عباسعلی میناساز، علی قلمدان ساز در عصر فتحعلی شاه و علی اصغر مُدّهَب و نقاش در عصر میرزا علی اصغرخان اتابک از جمله نقاشان و قلمدان سازان معروف عصر قاجار بودند.

حیدرعلی، محمد اسماعیل، ابوالحسن غفاری و آقاجف یاسج «یا شاه نجف» چهار هنرمند قلمدان ساز و صورت نگاری بودند که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه می زیستند و قلمدان های باقی مانده از این هنرمندان بی تا و کم نظیر است.

برگرفته از: محمدتقی احسانی، جلدها و قلمدان های ایرانی، تهران، امیرکبیر، 1368، صص 41-33.

گشتی در گوشه های شعر کهن فارسی

کامران تطفّ

نکته گویی و قطعه سرایی:

گشتي در گوشه هاي شعر کهن فارسي

Borrowed Ware: Medieval Persian Epigrams

Introduction, Notes and Translation by Dick Davis

.Mage Publishers, 1997, Washington DC

نکته در ادبيات شعري به قطعه کوتاهي که موضوعي اخلاقي را بطور مؤثر، موجز، و گزنده بيان مي کند اطلاق مي گردد نکته مانند لطيفه اغلب داستان کوتاهي را بيان مي کند که مي تواند خنده آور و در عين حال تفکر برانگيز، و يا تنها شامل گفتگويي زيرکانه باشد نکته و لطيفه روايتي از یک رويداد است که لزوماً رويداد بزرگي نيست اما هميشه با یک پيش درآمد و یک نتيجه گيري همراه است گاهي اين نتيجه گيري همراه با یک حسن تعليل است در هنر شاعري حسن تعليل يعني دلايلي که شاعر براي اثبات مسایل يا توضيح وصف هاي مطروحه در شعر خود ارائه مي کند. اين دلايل معمولاً در عباراتي لطيف گنجانده مي شوند بی آن که علت واقعي مسائل، پرسش ها، و وصف هاي مطرح شده را بيان کنند با توجه به اين ويژگی ها مي توان گفت که نکته و لطيفه مانند هزل، هجو، جناس، و طنز شاخه هايي از مطايبات (wit, witticism) محسوب مي گردند و از نخستين گونه هاي ادبي فارسي اند و مانند آنها ريشه در صناعت ادبي و بازي با واژه ها دارند از اين گذشته، نکته گويي و لطيفه پردازي رامي توان، مانند سرودن دوبيتي، نوعي قطعه سرايي به حساب آورد بررسی اين مباحث مي تواند به درک تحولات تاريخي زبان شعري کمک کند

کتاب دیک دیویس دارای مطالب آموزنده بسياري در اين زمينه هاست براي مثال، نوع نگرش کتاب به شعر فارسي براساس تعداد ابیات شعر، روش مناسب و جالبي است که دیویس در اين کتاب در پيش گرفته و شعر را براساس همان کميت ابیات به شعر بلند مانند اشعار روايي و قصيده، شعر متوسط فلذ غزل، شعر کوتاه مانند شعرهاي لطيف و پرنکته که گويي به صورت یک قطعه نوشته شده اند، تقسيم بندي مي کند دیویس توجه خواننده را به نوع سوم و به گوشه هايي از شعر فارسي جلب مي کند که پيش از اين کمتر ترجمه يا بررسی شده اند و امیدوار است که با انتخاب و ترجمه نمودهايي از نوع سوم همراه با مقدمه ای موجز براي هر شاعر، موفق گردد که گوشه هايي از زندگي درباري دوران کلاسيک شعر فارسي را باز بنمايد، کاري که در انجام آن توفيق يافته استاز راه اين قطعات يا شعرهاي کوتاه، دیویس نشان مي دهد که شاعران درباري آن زمان

تا چه اندازه به شاعران دوران ما هم شباهت داشته اند و هم با آن ها متفاوت بوده اند.

دیویس عقیده دارد که شعر فارسی در محیط غیرمذهبی دربارهای خراسان و شرق ایران در سده چهارم (هجری) با مدیحه سرایی و ثناگویی آغاز گردید و سپس به تدریج به نوعی عرفان گرایي روی آورد زبان شعر کوتاه قطعه سرایی در واقع در مقطعی به زبان دیگر انواع شعری تبدیل گردید در نتیجه آن گونه سخن سرایی و بلاغتی که روزگاری رابطه بین شاهزادگان و رعایایشان را نشان می داد به زبانی که بار بلاغت شعر فارسی را با همه وسعتش به دوش می کشید تبدیل گردید.

شعرهای انتخابی دیویس نشان می دهد که شاعران آن زمان برای جلب توجه شاه و بزرگان دربار و درموردی جلب مهر و علاقه معشوقه هایشان با رقبا و حرفای خویش در رقابتی دایمی بودند و در راه پیروزی از عیب گویی و سعایت ابا نداشتند با این همه، طنز و لطیفه ها و خرده گیری های آنان پراچناس، ظریف، نغز، و همراه با اظهارنظرهای مکرر درباره بی ثباتی جهان بوداین ویژگی ها، به گفته دیویس، در اشعار کلاسیک انگلیسی، ژاپنی، و ایتالیایی نیز به چشم می خورد. شعرای این جوامع قرون وسطایی (اگرچه با فاصله زمانی بسیار زیاد) نیز با واقعیت های مشترکی از قبلی قدرت شاه، نیرنگ های درباری، و رقابت در راه دست رسی به مقام ملک الشعرای روبرو بودند

دیویس سپس به نکته اولیه مقدمه اش باز می گردد نکته ای که شاید احتیاج به توضیح و بررسی بیشتری داشته باشد به اعتقاد او گرچه شعر فارسی در فضای غیر مذهبی درباری حکومت های محلی در سده چهارم آغاز گردید و اگرچه کارکرد این شعر عمدتاً محدود به ستایش امیران و مایه سرگرمی آنها بود اما بعدها زبان این شعر به سمت عرفان گرایي تغییر جهت داد به عبارت دیگر، زبان ستایش های مبالغه آمیز که در عین حال برای اشعار عاشقانه (و نیز شهوانی) نیز به کار می رفت رفته رفته کار برد وسیعی برای بیان اشعار مذهبی پیدا کرد دیویس دلیل این همسانی را در این می داند که شاعران عارف نیز زبان به تمجید پیشوایان خود، که از لحاظ قدرت و مرکزیت دست کمی از امیران نداشتند گشودند شاعر همانگونه که پیش از این در شعر خود امر را می ستود اکنون با استفاده از همان واژه ها و همان استعاره درباره خدا، دوست، و یا کسان دیگر سخن سرایی می کرد این واژه ها همان ها بودند که پیش از این به گونه دل انگیزی حالات روحی مانند خشم

و حسد و فراق و غم را بیان می کردند4 این پرسش ها به هر حال به ذهن خطور می کنند که آیا پس از سده چهارم این زبان شعری در تمام کلیت خود و با تمامی ویژگی های خود ادامه یافت و یا تنها جنبه های مربوط به مدیحه سرایی و ستایشگری آن به دوران بعدی منتقل گردید؟ آیا از آن پس این شعر به تمامی به خدمت مباحث و مقولات دینی در آمد؟ آیا هنوز هم بودند شاعرانی که تحت تأثیر افکار غیردینی به فعالیت ادبی می پرداختند؟ نکته مهمی که دیویس مطرح می کند این است که شعر دوران پس از قرن چهارم آن جوهر نکته پردازانه ابتدایی خود را حفظ کرد. البته می توان اضافه کرد که زبان شعری در مقاطعی می تواند بر اثر رواج واژه های مهجور و تسلط نوعی بلاغت تصنعی افت و افول یابد یا برعکس تحت تأثیر جنبش های ادبی جدید به اوجی تازه رسد و این البته بی شباهت به آنچه در دوران ما در مورد ادبیات نوین فارسی رخ داده است نیست در این دوره نیز زبان روشنفکران مشروطه و سپس بطور مشخص سبک نظیر شعر، شیوه هدایت در داستان نویسی، و زبان ادبی جمال زاده و دهخدا راهگشا شدند و بر نسل های بعدی تأثیری محسوس گذاشتند

با این گونه نگرش به شعر و تحول زبان شعری، دیویس قطعه ها و دوبیتی هایی را از میان آثار ده ها شاعر مشهور و غیر مشهور انتخاب کرده و در لغت انتخاب و نیز در ترجمه آنها ذوق و سلیقه ای خاص از خود نشان داده است5 زیبایی این اشعار آشکارا بیشتر وام دار ترکیب واژه ها و قالب و شکل آنهاست به سخن دیگر، این گونه اشعار از لحاظ معنی و محتوا عمق چندانی ندارند ولی در چنان ساختی زیبا و آهنگین ارائه شده اند که به دل می چسبند و آسان به یاد می مانند پرسش این است که چه گونه می توان مجازهای زیبا و آهنگین این اشعار را از مفاهیم نهفته در آنها جدا کرد و نیز چگونه می توان دانست که مفاهیم واقعی هستند و نه زائیده استعاره ها. شاید همان گونه که برخی معتقدند، مجازها در واقع خود گوهر زبانند. در ادبیات معاصر فارسی نیز گاه به نظر می رسد که استعاره جای دیدگاه و دیدگاه جای واقعیت را می گیرد گویی که واقعیت های زمان تنها در زبان نهفته است. حال اگر دیویس سعی می کند زبانی برای ترجمه بیابد که مجازها و تصویرهای شعر اصلی را باز بنماید باید گفت که او مشکل ترین کار و نیز گویاترین ترجمه را ارائه داده است. او توانسته است که شکل و قالب مناسب برای ترجمه و باز سرایی آنها به انگلیسی پیدا کند

به نظر می رسد که او در این کار موفق بوده و ترجمه هایش چنانچه که خواهد آمد روان، آسان و گویا و مانع شعرهای اصلی انتخابی او نغز و ظریف اند باید این نکته

را نیز افزود - و از کتاب دیویس هم چنین برمی آید که برای ترجمه شعر کلاسیک لازم نیست که فرم مناسب در زبان مقصد (در اینجا انگلیسی) لزوماً همیشه به همان فرم کلاسیک و قافیه دار زبان مبدا (در اینجا فارسی) باشد. گاهی ممکن است شعر آزاد نیز بتواند زیبایی زبان شعری کهن را به خواننده انتقال دهد همان طور که دیویس می گوید مهم این است که تصاویر و مفاهیم اساسی بی کم و کاست به زبان مقصد منتقل گردد و چه بهتر اگر قالب اصلی هم بتواند در ترجمه حفظ شود در واقع، راز موفقیت برخی از مترجمین اشعار خیام و مولوی هم در بازسرایی مجازها بوده است نمونه های زیر نشان می دهد که دیویس چگونه در بهره جویی از این شیوه ترجمه موفق بوده است

وی از میان کارهای شهید بلخی، شاعر سده چهارم دربار سامانیان، شعر زیر را برگزیده است:

اگر غم را چو آتش دود بودی
جهان تاریک بودی جاودانه
در این گیتی سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی شادمانه

دانش و خواسته است نرگس و گل
که به یک جای نشکفند به هم
هرکه رادانش است خواسته نیست
وانکه راخواسته است دانش کم

**If sorrow flared like fire its smoke would rise
;Darkening forever all the earth and skies
Wander the world, but you will never find
.One man who's happy and who's also wise
Great wealth is narcissus
;And wisdom is a rose
Where one will bud and flourish
The other never grows
,The wiseman's never wealthy
!How little Croesus knows**

در این ترجمه، دیویس بجای واژه های «آنکه را خواسته است» (یعنی شخص ثروتمند)، نام کریسوس (Croesus) را که نام شخص متمولی در لیدیا بود به کار برده است. 7 این نام در ذهن خواننده غربی تصویر و معنایی را تداعی می کند که منظور نظر شاعر بوده است از آن گذشته، ساختمان این شعر در انگلیسی به گونه ایست که حتی لازم نیست خواننده آن کریسوسی را بشناسد تا بتواند مفهوم مورد نظر شاعر را درک کند دو دیگر اینکه مترجم/شاعر کتاب نه تنها تعداد بیت ها را اضافه کرده است بلکه روش قافیه بندی متفاوتی را هم برگزیده که هم به شعر فارسی شباهت دارد و هم با آن تفاوت؛ درست همانند رابطه شاعران آن دوره با خوانندگان امروزی اشعار آنان

نمونه دیگری از قدرت باز آفرینی مترجم و شیوه رسایی او ترجمه بیتی است از عماره مروزی شاعر دوره سامانی و غزنوی

اندرغزل خویش زهان خواهم گشت
تا برب تو بوسه زخم چو نوش بخوانی

**I'll hide within my poems as I writethem
Hoping to kiss your lips as you recite them**

و یا این قطعه از آغاجی بخارایی شاعر قرن چهارم دربار سامانیان

اگر از دل حصار شاید کرد
جز دل من ترا حصار مباد
مهربانیت را شماری نیست
زندگانیت را شمار ملبه 9

**If one can make a fortress of the heart
-May no heart be your fortress but my own
And may your days there be as countless as
.The countless condenses that you have shown**

و نیز این قطعه از دقیقی، شاعر خراسانی سده چهارم

گویند صبر کن که ترا صبر بر دهد
آری دهد ولیک به عمر دگر دهد
من عمر خویش را به صبوری گذاشتم
عمر دگر نباید تا صبر برده 10

**;Wait! Patience is rewarded, so they say
.yes-when Death has carted us away ,Well
:My life has been one patient long delay
.Rewards, it seems, must wait till Judgement Day**

در ترجمه هر سه شعر بالا دیویس قافیه و ردیف ابدایی خود را به کار برده است در واقع این قافیه بندی مستقل به ترجمه انگلیسی شعر حلاوتی بخشیده است که اگر از شعر اصلی بهتر نباشد دست کمی هم از آن ندارد در بیت مروزی به کمک واژه هایی مانند "نهان خواهم گشت" و به همراه مجازها، به خوبی زمینه را برای حسن تعلیل آماده می کند 11 اما ترکیب انتهایی شعر "چونش بخوانی" به زیبایی نیم بیت نخست نمی افزاید به نظر می رسد که در ترجمه دیویس این کاستی از میان رفته باشد ردیف های *recite them, write them* تعادلی جدید آفریده و به حسن تعلیل شعر افزوده است

اشعاری عاشقانه نیز از شاعران زن دوران کلاسیک، رابعه قزداري، مهستی، جهان خاتون، عایشه سمرقندی، و شاعری که به نام "دختر سالار" شناخته شده، در کتاب آمده است. توضیح کوتاه مترجم درباره این شاعران نه تنها زمینه را برای درک بهتر اشعار آنان فراهم می کند بلکه کنجکاو بیشتري را نیز در ذهن خواننده دامن می زند. دو بیتی عایشه سمرقندی، شاعر سده هفتم، نمونه مناسبی از این گونه اشعار است که در برگردان دیویس نیز تصاویر همچنان مفهوم خود را دربر دارند

دوشم همه شب ای به غمت جانم شاد
بدگویانت که روزشان نیک مباد
از عهد بدت حکایتی می کردند
وانگه چي؟ دلم نیز گواهی می داد 12

**,My hated love, last night and all night too
-They, curse them, told me stories about you
;Their gossip was you break your promises
'And d' you know what?- my heart said, 'Yes, it' s true**

ترجمه انگلیسی شعر گویای احساس سوزاننده شاعر است دیویس با استفاده از جمع اضداد توانسته است لحظه های غم انگیز و در عین حال باشکوه عشق را به نمایش گذارد. عبارت "hated love" یادآور آن عشق آتشی است که به ناچار به

پایانی ناخواسته و تلخ می انجامد و به همراه خود "بدگویان" را هم به فرجامی ناخواسته می کشاند.

کوتاه سخن، کتاب درپیش درآمدش مطالب مهم و بحث انگیزی درباره شعر فارسی مطرح می کند، به تحلیل و روشنگری گوشه هایی از آن ها می پردازد و برگردان های دقیقی از اشعاری نه چندان شناخته شده (که خود حاکی از حسن انتخاب مترجم است) به دست می دهد. 13 این حسن انتخاب و این ترجمه های ماهرانه البته با شاعر بودن دیویس ارتباط مستقیم دارد خود او می گوید برای کسی که هم شعر می سراید و هم شعر شاعران دیگر را ترجمه می کند مشکل است که آن شاعران را در پس واژه هایشان نبیند. 14 همین ارتباط شاعرانه به کار او کیفیتی یگانه بخشیده است. 15 دیویس راهی را برای ترجمه برگزیده که نتیجه آن اشعاری تازه، آشنا، و دلنشین است.

پانوشت ها:

1. نگاه کنید به کتاب دیویس؛ فرهنگ دهخدا، جلد 17؛ و سیماداد، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، مروارید، 1371. بیت های زیر از حافظ و سنایی از نمونه های زیبای حسن تعلیل اند
از آن به دیر مغانم عزیز می دارند
که آتشی که نمیرد همیشه دردل ماست

گرسنایی زیار نا هموار
گله ای کرد از او شگفت مدار
آب رابینکه چون همی نالد
هر دم از همنشین نا هموار

2. برای اطلاع بیشتر درباره این مباحث ادب فارسی نگاه کنید به سیروس شمیسا، انواع ادبی، تهران: باغ آدینه، 1370؛ کمال الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری،، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار، تهران نشر مرکز، 1369؛ جواد مجابی، "طنز، زوبینی بر قلب ابتذال" در نشریه فرهنگ توسعه، سال 6، شماره های 29-30، مهر- آبان 1376، صص 56-63؛ و قهرمان شیری، "راز طنز آوری" در نشریه ادبیات معاصر، سال دوم، شماره 17-18، مهر و آبان 1376، صص 40-48.

3. مطالب کتاب به صورتي بسيار ساده، روشن و کوتاه باقی شده اند. دیویس در مقدمه یکی دیگر از کتاب هایش می گوید که برای وی ایجاز و روشنی بیان از اهمیت بسیاری برخوردار است نگاه کنید به:

Dick Davis, *Epic and Sediton: The Case of Ferdowsi' s Shahnameh*,
Introduction, Fayetteville, University of Arkansas Press, 1992

4. نگاه کنید به:

Dick Davis, *Borrowed Ware: Medieval Persian Epigrams*, pp.11-13

5. از ده ها شاعری که شعرهایشان در این کتاب آمده است برخی مانند سنایی، سعدی، حافظ، مولوی، ابوسعید ابوالخیر، ناصر خسرو، عنصری، قطران تبریزی، رودکی، دقیقی، کسایی، رابعه قزداري، مهستی، مسعود سعد، شهرت بیشتری دارند و برخی دیگر مانند آغاجي بخارايي، منجیک ترمذی، خسروانی، محمد عبده، کاتب، عماره مروزی، ازرقی، اشهری، بلنوج رونی، سیدحسن غزنوی، مختاری، عطایی رازی، خاتون، عایشه سمرقندی و رشیدی نامشان کمتر به گوش خورده است.

6. دیویس، صص 36-37.

7. کریسوس (متوفی: 546 ق -م) آخرین پادشاه لیدیا بود که به خاطر ثروت افسانه ایش شهرت داشت. او بخش هایی از یونان و آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد اما از کورش شکست خورد و دولت وی تابع حکومت هخامنشیان باقی مانده گفته هرودت سولون شاعر و نونگزار یونانی برای کریسوس در طی یک سخنرانی گوشزد کرده بود که پایه و اساس خوشبختی بخت خوب و نه ثروت زیاد است. البته بنا بر روایاتی کریسوس همان قارون، پسر عموی ثروتمند ولی بی دانش موسی بود در این صورت می شد از نام Korah نیز با رعایت وزن و آهنگ دیگری نیز استفاده کرد قارون در فرهنگ و ادب ایران بسی شهرت دارد و شاعران مختلفی به او اشاره کرده اند از سعدی است که: وگردست داری چو قارون به گنج / بیاموز پرورده را دسترنج

8. دیویس، ص 54.

9. همان، 34.

10. همان، 42.

11. حسن تعلیل از مجازهایی است که در بیشتر اشعار این کتاب به کار رفته است.

12. دیویس، ص 139.13. در صفحه روبروی هر شعر ترجمه شده به انگلیسی اصل فارسی آن هم با خط نستعلیق زیبایی خوش نویس هنرمند حسین تابناک آمده که خود حاکی از کار ارزنده ناشر کتاب است

14. ن. ک. به:

.Dick Davis, *Epic and Sedition*.xxxiii

15. دیویس البته در ترجمه ادبیات معاصر فارسی هم مهارت خود را نشان داده است. نگاه کنید به ترجمه خوب او از کتاب دایی جان ناپلئون

**Iraj Pizishkzad, Dai-i Jan Napuliun. English: MyUncle Napoleon, A novel
D.C., Mage ,translated from the Persian by Dick Davis Washington
.Publishers, 1996**

کتاب های تازه در باره ایران و خاور میانه

سید ولی رضا نصر

Ahmed Hashim

*The Crisis of the Iranian State: Domestic, Foreign and Security Policies in
296 Aelpphi papes ,post- Khomeini Iran*

.London: Oxford University Press, 1995

این کتاب در اصل گزارشی بوده که مؤلف آن در سال 1994 به مرکز مطالعات استراتژیکی لندن ارائه داده است. هدف نویسنده بررسی مسائل منطقه ای و بین المللی است که رژیم حاکم در ایران با آن مواجه است به گفته نویسنده بزرگترین مسئله رژیم تهران تضاد بین موضع عقیدتی حکومت و واقعیت زندگی هر روزی در

ایران است. پائین رفتن سطح درآمد عمومی نشان روشنی از آن است که جمهوری اسلامی قادر به تأمین رشد و توسعه اقتصادی کشور نبوده است با آنکه برخی از رهبران جمهوری اسلامی کوشیده اند اهداف اقتصادی را جاگزین آرمان های ایدئولوژیک کنند، رژیم به طور کلی به اتخاذ موضع قاطع و واحدی در این زمینه قادر نبوده و در نتیجه با تنش های داخلی بسیاری مواجه شده است مشکلات داخلی بازتاب بسیار در روابط خارجی ایران داشته اند به اعتقاد نویسندگان در چند سال اخیر موضع جمهوری اسلامی در برابر روابط پیچیده میان افغانستان، کشمیر، آسیای مرکزی و حتی کویت کاملاً دگرگون شده اما این دگرگونی تغییری اساسی در روابط ایران با کشورهای غربی نداده است، و از همین رو جمهوری اسلامی بر سر مسائل بین المللی نیز دچار تنش داخلی است احمدهاشم در این کتاب بازسازی نیروهای نظامی ایران را نیهود بررسی قرار می دهد. نوع سلاح هایی که ایران در چند سال اخیر از روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی یا چین خریده، از جمله رادار و هواپیماهای شکاری، از سوئی حاکی از نگرانی جمهوری اسلامی از تهاجم خارجی (عراق و یا آمریکا) است و از سوی دیگر به منظور جبران ضایعات نظامی و ضعف سیستم دفاعی ایران پس از جنگ با عراق است. نویسندگان گرچه مسائل داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی را جدی می شمرد، با ارزیابی غرب در باره نقش ایران در منطقه موافق نیست و بر این باور است که نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی رژیم رو به کاهش گذاشته

* * *

Fred Halliday

Islam and the Myth of Confrontation

I.B. Tauris, 1995 : London

این اثر شامل مقالاتی است که فرد هلیدی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در مدرسه علوم سیاسی و اقتصادی لندن در ظرف دهه گذشته نگاشته است. آنچه این مجموعه مقالات را به هم می پیوند این دعوی است که متخصصان خاورمیانه، با تأکید بیش از حد بر نقش اسلام به عنوان عامل اصلی تحولات منطقه، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن را که بی شباهت با مسائل دیگر مناطق جهان سوم نیست آن چنان که باید مورد توجه و بررسی قرار نداده اند نویسندگان براین نظر است که در بررسی های پیرامون رویدادها و پدیده هایی چون انقلاب ایران، جنگ خلیج فارس، خطر اسلامگرایی و حقوق بشر، اسلام به عنوان

عامل اصلي شناخته شده است به اعتقاد هليدي برخي از اين نوع بررسي ها، با تأكيد بر اين كه تنها يك موضع اسلامي وجود دارد و به نقش مذهبدر جامعه در طول زمان با استناد بر چند آيه و يا بر اساس گرايش بنيادگرايان مي توان پي برد، به شناختن عوامل مؤثر و مهم جوامع اسلامي كمكي نمي كنند

نويسنده آراء خود را در اين باره با استناد بر نوشته ها ومدارك مربوط به اسلام گرائي، انقلاب ايران، جنگ خليج فارس، مهاجرت هندیان، پاكستاني ها و الجزائريان به اروپاومسئله "خطر اسلام" تشریح مي كند بسياري از نتيجه گيري هاي نويسنده قابل بحث اما به هر حال درخور توجه اند

* * *

.Mahnaz Afkhami, ed

Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World

Syracuse: Syracuse University Press, 1995

دوازده مقاله اي كه در اين كتاب، همراه با مقدمه مبسوط و پراستار آن، مهناز افخمي، گردآوري شده اند در كنفرانسي كه در سال 1994 از سوي سازمان همبستگي بين المللي زنان (Sisterhood is Global Institute) برگزار گرديد ارائه شدند. هريك از دوازده مقاله معطوف به مسائل زنان، به خصوص مبارزات آنان در راه تأمين حقوق بشر، در جوامع گوناگون اسلامي است بيشتر نويسندگان كتاب از پژوهشگران نامدار جوامعي هستند كه در باره آنها به بحث و بررسي پرداخته اند، از جمله فاطمه مرنيسي (مراكش)، سيما والي (افغانستان)، توجان الفيصل (اردن هاشمي) و فريدا شهيد (پاكستان)، بوتينا شعبان (سوريه)، عبداللهي لنعيم (سودان)، و دنيز كانديوتي (تركيه).

در بخش اول كتاب، نوشته ها معطوف به بررسي آن دسته از مسائل اساسي حقوق زن است كه كمابيش در همه جوامع اسلامي به چشم مي خورد در اين نوشته ها نقش زنان در سياست، برخورد ميان تفكر اسلامگرا و غيرمذهبي، نقش ارتباطات و رسانه هاي گروهني در پيشبرد حقوق زن، سازمان هاي زنان، و استراتژي هاي اتخاذ شده توسط اين سازمان ها مورد تشریح و بررسي قرار مي گيرند. بخش دوم كتاب به بررسي مسئله خشونت عليه زنان، در موارد و كشورهاي خاص، از جمله در عربستان سعودي، پاكستان، الجزاير، اردن و در بين مهاجران، به ويژه مهاجران افغاني، مي پردازد

کتاب که به مسائل زنان در جهان اسلام از زاویه حقوق بشر می نگرد، هم از نظر شیوه تحلیل و هم از نظر داده ها و اطلاعات تازه، برای علاقمندان به مسائل جهان اسلام و خاورمیانه منبعی ارزنده و سودمند است

* * *

Edward G. Browne

.The Persian Revolution of 9091-5091

Newedition, Washington, D.C.: Mage ,1995

چاپ نفیس و جدید کتاب کلاسیک ادوارد براون، آخرین اثر از سلسله آثار ارزنده در زمینه ایران شناسی است که به همّت انتشارات میج در چند سال اخیر به علاقمندان عرضه شده است. آن چه در چاپ جدید اثر مشهور پروفیسور براون درخور توجه است مقدمه عباس امانت و بخشی از مکاتبات براون پیرامون این کتاب است که توسط منصور بنکداریان گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. مقدمه امانت خواننده را در جریان پژوهش ها و فعالیت های براون و فضای سیاسی ایران در زمان نگارش کتاب قرار می دهد خلاصه هایی از مکاتبات براون، که برای بسیاری از خوانندگان این کتاب تازگی خواهد داشت، هم از نظر تاریخی و هم از نظر معرفتی شخصیت براون و روابط او با دولت انگلیس و شخصیت های مهم سیاسی وقت، دارای اهمیتی خاص است

* * *

Morris M. Mottale

Iran: The political Sociology of the Islamic Revolution

,Lanham

.MD: University Press of America, 1995

دلایل و عوامل انقلاب ایران موضوع اصلی بررسی نویسنده این کتاب است هدف نویسنده این بوده که اثری جامع اما با زبانی مفهوم و ساختاری نه چندان پیچیده عرضه کند تا به ویژه برای دانشجویان دانشگاه قابل استفاده باشد پیامد موفقیت نویسنده در رسیدن به این هدف این است که کتاب از برخی مطالب اساسی به آسانی می گذرد و به اندازه کافی تحلیلی نیست، و مهتر از همه، بینش یا اطلاعات تازه ای در باره علل انقلاب ایران ارائه نمی کند افزون بر این، گرچه مؤلف

کتاب مدعی بررسی انقلاب از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی است، محتوای کتاب ارتباط چندانی با مباحث جامعه شناختی ندارد و صرفاً تاریخچه ای است از وقایع دوران پهلوی، پویش نهضت اسلامی، سقوط پادشاهی پهلوی، و استقرار جمهوری اسلامی

* * *

.Saeed Rahnema and Sohrab Behdad, eds
Iran After the Revolution: Crisis of An Islamic State
London: I.B. Tauris and Co., 1995

این کتاب مجموعه مقالاتی است در باره عملکرد حکومت اسلامی در ایران و دیگرگونی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در آن رخ داده است در مقدمه کتاب، ویراستاران، سهراب بهداد و سعید رهنما، برداشت محققان غربی، به ویژه آراء و عقاید ادوار سعید و جان اسپوزینو، را در باره نهضت های اسلامی مورد سؤال و انتقاد قرار می دهند به عقیده ویراستاران کتاب، این گروه از محققان و نویسندگان غربی با ترسیم چهره ای آرام و مطبوع از اسلام و اسلام گرایی تجزیه و تحلیل سنجیده و واقع بینانه درباره رژیم جمهوری اسلامی را مشکل تر از آنچه هست کرده اند.

در باور ویراستاران حکومت اسلامی در ایران اساساً دچار بحران های هیق عقیدتی است که هرگونه پیشرفت اقتصادی و حرکت به سوی تثبیت نظام و استمرار در سیاست های آن را ناممکن می سازد افزون براین، ویراستاران براین عقیده اند که حکومت اسلامی را نه می توان حکومتی کارآ شمرد و نه می توان آن را مظهر و نماینده و یا عامل ایجاد نوعی مدرنیسم مذهبی دانست.

در بخش اول کتاب، احمد اشرف، فاطمه مقدم و علی رهنما و فرهاد نعمانی مسائل تاریخی و ایدئولوژیک مرتبط با انقلاب و رژیم اسلامی در ایران را مورد بررسی قرار می دهند احمد اشرف با اشاره به نقش انقلاب سفید در پایه گذاری انقلاب اسلامی به این نکته می پردازد که اصلاحات ارضی دوران شاه زیر بنای حکومت پهلوی را عملاً از میان برد به عبارت دیگر، به اعتقاد او سلب قدرت و اعتبار زمین داران باعث سلطه طبقه "تکنوکرات" و انزوای سیاسی رژیم گردید اشرف در این بحث به این نکته جالب نیز اشاره می کند که در ابتدای شروع اصلاحات ارضی هدف دکتر علی امینی بیشتر کاستن از مقدار اراضی تحت کنترل زمینداران بود در حالی که ارسنجانی قصد از میان برداشتن زمین داران بزرگ را داشت به اعتقاد

اشرف اگر اصلاحات ارضي آرام تر انجام مي شد ضربه کمتری به پایگاه قدرت رژیم پادشاهی می خورد باید توجه داشت که اصلاحات ارضي در پاکستان که دست زمین داران را یکسره کوتاه نکرد خود به ایجاد برخی مسائل و مشکلات اساسي اقتصادي و سياسي انجامید

فاطمه مقدم در مقاله خود مسئله حق مالکیت و نقش آن در ثبات سياسي را بررسی می کند و نشان می دهد که تحولات سياسي ايران در قرن اخیر، که شامل اصلاحات ارضي و مصادره و تصرف اموال پس از انقلاب است، در نهایت امر به تضعیف حق مالکیت و بی ثباتي سياسي انجامیده و دگرگوني هاي در پی در حکومت را به دنبال داشته است. تضعیف شدید حق مالکیت پس از انقلاب به طور اخص ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد ساخته و امکان رشد نیروهای مولده را به حداقل رسانده است

علی رهنما و فرهاد نعمانی در نوشته خود بر این نکته تأکید می کنند که پس از انقلاب اسلامي در ایران تضاد و اختلاف میان علما و رهبران مذهبي بر سر مسائل گوناگون اجتماعي، فرهنگ، سياسي و اقتصادي، و ناساگراري میان آراء و اهداف آنان، از جمله دلایل و عوامل برخورد های گوناگون میان جناح های مختلف بوده است.

بخش دوم کتاب به مسائل سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي می پردازد سهراب بهداد در مقاله جامع خود تاریخچه عملکرد اقتصادي جمهوري اسلامي را مورد بررسی قرار می دهد و بحران متمدني و مزمن اقتصاد کشور را معلول نابساماني سال های نخست انقلاب، سياست های عوام گرایان (populist) و سرانجام سياست تعدیل اقتصادي می شمرد سعید رهنما نوسانات سياست های رژیم در زمینه صنايع کشور را بررسی می کند و جواد صالحی اصفهانی سياست های نفتي آن را. در آخرین مقاله این بخش، حسین فرزین چگونگی سياست های ارزي رژیم را مورد مطالعه قرار می دهد

بخش سوم کتاب در باره مسائل اجتماعي و پی آمدهای آن در زمینه مشروعیت جمهوري اسلامي است. در این بخش سوسن سیاوشی در باره محتوا و بار ارزشي کتاب های درسي، اصغر رستگار در زمینه سياست های بهداشتي حکومت، شهرزاد مجاب و امیرحسن پور در مورد سياست های رژیم نسبت به اقلیت های ملي و هایده مغیثی راجع به مسائل زنان پس از انقلاب به بررسی و

مطالعه پرداخته اند

در مجموع این کتاب حاوی داده های سودمند و نظرات ارزنده ای است

* * *

Anoushiravan Ehteshami

After Khomeini: The Iranian Second Republic

New York: Routledge, 1995

تحولات سیاسی ایران پس از مرگ آیت الله خمینی موضوع مورد بررسی این کتاب است. نویسنده با این فرض بحث خود را آغاز می کند که چهارچوب سیاست و حکومت در ایران با درگذشت اولین رهبر جمهوری اسلامی کلاً تغییر یافت به نوعی که می توان سخن از "جمهوری دوم" اسلامی خواند و برای این عقیده است که تا سال 1988 تداوم حکومت جمهوری اسلامی هنوز مورد تردید و سؤال قرار داشت به ویژه از آن رو که نحوه جانشینی هنوز روشن نبود به علاوه، تا این زمان مخالفت با حکومت، به خصوص در میان ایرانیان خارج از کشور، کمابیش گسترده بود پس از 1988 تحولاتی در ساختار و تشکیلات رژیم باعث تثبیت آن شد گرچه به موازات این تثبیت ساختاری بی ثباتی سیاسی و نوسان در فراگرد تصمیم گیری در نتیجه تشدید رقابت میان مراکز مختلف قدرت بیشتر از گذشته شد از همین رو، "جمهوری دوم" از یک سو ریشه جمهوری اسلامی را قوی تر ساخت و از سوی دیگر هرج و مرج داخلی در آن را تشدید کرد بخشی از این هرج و مرج بر سر مسائل اقتصادی رخ داده است و ریشه های آن به سال های آغازین انقلاب و رقابت میان جناح های چپ گرا و طرفدار حق مالکیت برمی گردد

سعی حکومت رفسنجانی در اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، به دنبال سیاست های میرحسین موسوی، باعث برخوردهای عمیق اجتماعی و سیاسی شده است. نویسنده سیاست های جمهوری اسلامی درباره کشورهای دیگر منطقه و دول غربی را نیز با توجه به همین برخوردها مورد بررسی قرار می دهد به اعتقاد او در "جمهوری دوم" در مجموع کوشش بر این بوده که افراط گرایی انقلابی تعدیل شود، ساختار نظام سیاسی و اقتصادی کشور تثبیت گردد و اقتصاد مملکت به روال عادی افتد اما این کوشش، به سبب ضعف سیاست خارجی رژیم و تنش

مزمّن و فزاینده میان مراکز قدرت، به خصوص بر سر سیاست های اقتصادی، هنوز
به جایی نرسیده است.

بنیاد مطالعات ایران
FOUNDATION FOR IRANIAN STUDIES