

طراحی‌های

دیوان سلطان احمد جلایر

شاهکار

هنر نگارگری

ایران

● طرحهای این دیوان
به تجسم صحنه‌هایی
از هفت وادی عشق عطار
از منطق الطیر اختصاص دارد.
هنرمند،

در هر کدام از طراحی‌ها
یکی از هفت وادی عشق
(طلب، عشق، معرفت، استغناه،
توحید، حیرت، فقر و فنا)
رامضوی کرده است.

مباحثه حکیمان و همینطور صحنه شکفت آورپرواز
فرشتگان در میان انبوه انوار آسمانی اختصاص
دارد.

بعد از مرگ ابوسعید خان، قلمرو ایلخانان مغول
بین امراء منقاد تقسیم گردید و سلسه‌هایی مثل
«آل جلایر»، «آل مغول» و «اینجهوا» تشکیل گردید.
با به حکومت رسیدن این حکومت‌های کوچک محلی
در قرن هشتم، ثبات سیاسی ایران به آشتفتگی
گراشید. در مدت زمانی کوتاه بعد از شکل‌گیری این
حکومت‌های محلی، مراکز هنری بسیار ممی توسط
آنها برپا شد. گرچه هر کدام از این حکومت‌ها به
واسطه توسعه طلبی همسایگان به تصرف دیگری
در می‌آمدند و شهرهایی مثل تبریز، بغداد و شیراز
مرتبه در تصرف سلسله‌های مختلف دست به
دست می‌گشتدند ولی با وجود چنین وضعیتی قرن
هشتم هجری یکی از درخشنان ترین دوره‌های هنر
ایران به شمار می‌رود. هر کدام از این دولتهاي
محلی دارای مراکز هنری با مجموعه‌ای از استادان
خوشنویس و نقاش بودند. با نقل و انتقالات
سیاسی و حکومتی، مراکز هنری نیز از محلی به
 محل جدید تغییر پیدا می‌کرد. به همین علت
شناسایی دقیق منشاء آثار هنری این دوره کار
مشکلی است. هرجند وجود تعدادی امضاء و تاریخ
ما را در شناسایی سنتهای خاص هر مکتب یاری
می‌کند.

جلایرها (۷۴۰-۸۲۶ ه.ق) قسمتهای جنوبی ایران
و عراق را در کنترل خود قرارداده و پایتخت خود

تعدادی نسخه خطی از دیوان قبل از
حمله مغول به ایران در دست است که
در این نسخه از طرحهای خطی برای مصور کردن
آنها استفاده شده است. طراحی‌های این کتابها که
موضوع اکثر آنها به علوم طبیعی و یا نجوم
اختصاص دارد به عنوان قدیمی ترین طراحی‌های
ایرانی به شمار می‌رود. نسخه «صور الکواكب
الثابه» صوفی از قدیمترین و زیباترین آنها به شعار
می‌رود. در این کتاب که در سال ۳۰۰ ه.ق کتابت
شده، اشکال فلکی به شیوه‌ای بسیار زیبا و استادانه
قلمکری شده‌اند^(۱). سری دیگری از قدیمترین
مجموعه طراحی‌های نگاره‌گری ایرانی را می‌توان
به تزئینات حاشیه‌های کتابهای خطی قرون هشتم
و نهم هجری و همینطور تک ورقه‌ای که بعداً
به صورت آلبوم (مرقع) تنظیم شده‌اند اشاره
نمود. تزئینات حاشیه‌ای این کتابها عموماً با نقش
تزئینی گیاهی و کاماً نقش حیوانی طراحی
شده‌اند. تنها نمونه مستثنی از این قاعده نسخه
منحصر به فرد «دیوان سلطان احمد جلایر»
می‌باشد. تعدادی از حواشی صفحات این دیوان
در برگیرنده طراحی‌هایی بسیار لطیف و تفازلی،
که چشم اندازها، اشکال انسانها و حیوانات در
یک فضای مملو از حال و هوای عرفانی بسیار زیبا
و شاعرانه به تصویر کشیده شده‌اند. این دیوان
که در اوآخر قرن هشتم هجری کتابت شده
است، طراحی‌های آن به تجسم چشم اندازهایی
از طبیعت، صحنه‌های چادرنشینی و روستائی،

را در بغداد و تبریز بنایه اند. بقداد در دوره سلطان اویس جلایر (۷۷۶ - ۷۵۷ ه.ق.) و پسرش سلطان احمد جلایر (۸۱۳ - ۸۲۴ ه.ق.) بسیار شکوفا گردید. قلمرو هنری بگداد و تبریز در طول دوره حکومت سلطان احمد جلایر فوق العاده خلاق، نوآور و مبتکر گردید. او میراث دار گروهی از هنرمندان بسیار خلاق از جمله استاد شمس الدین شاکرد احمدموسى استاد مسلم نقاشی و عبدالحی نقاش بود. در این زمان هنرمندان به مصود کردن متون ادبی مثل اشعار نظامی و خواجهی کراماتی به کونه‌ای که قبل از هنین نمونه‌هایی انجام نشده بود پرداختند. سلطان احمد خود مراتب علمی شعر و موسیقی را پشت سر گذاشت و در زبان عربی و فارسی مهارت کامل داشت. گفته می‌شود در کنده‌کاری و حکاکی روی مهرها و نقاشی کردن مهارت داشته و اصول نقاشی را زیر نظر استاد عبدالحی فرا گرفته بود.^(۲)

سلطان احمد جلایر در طول دوره حکومتش بارها مورد حمله دشمنان از جمله تیموریان و قره قویونلوهای ترکمن واقع گردید. سلطان احمد یکبار توانست خود را از صحنه جنگ نجات داده و به دربار عثمانی‌ها و یا مملوکها پناه ببرد. او تبایتاً در سال ۸۱۳ هجری در جنگ با قره یوسف قره قویونلو (۸۷۳ - ۸۱۰ ه.ق.) در آخرین گوشش برای نجات حکومت خود، کشته شد. پس از کشته شدنش سرزمینهای تحت فرمان او بین قره قویونلوها و تیموریان تقسیم شد.

● این نسخه خطی شکفت آور
قنهادیوانی است
که در برگیرنده یکی از
قدیمی‌ترین طراحی‌های
حاشیه کتاب هست
که دارای تصاویر بسیار زیبائی
از طبیعت، اشکال انسانی و
حیوانی می‌باشد.

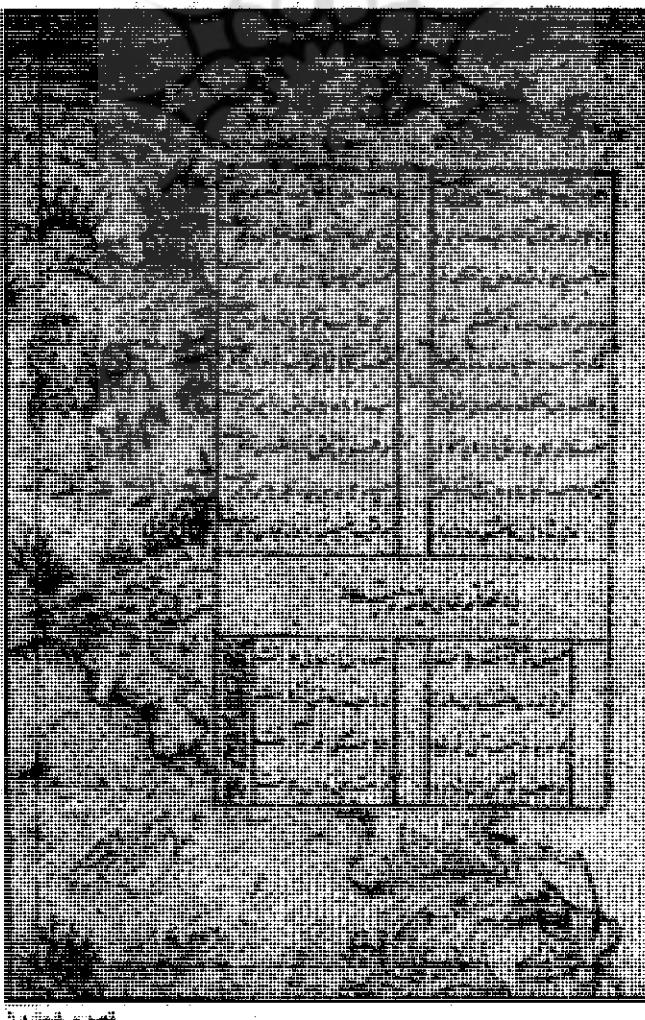
● با دیدن
دیوان مجموعه اشعار فارسی
سلطان احمد،
می‌توان به علاوه شدید او
به شعر و نقاشی
پی برد.

از آنها قابل تشخیص می‌باشد. این مهر طفری متعلق به سلطان عثمانی، با یزید دوم (۹۱۸-۸۸۶ م.ق) می‌باشد و نشانگر آن است که این دیوان در آن زمان متعلق به مجموعه سلطنتی قصر توپقاپی استانبول بوده است.

از تاریخه دیوان، اطلاعات بسیار کمی در دست می‌باشد. این دیوان در سال ۱۹۱۲ توسط اف‌آر-مارتین در استانبول خریداری فدر سال ۱۹۲۲ به کالری هنرفدی پرواشینکتون سهده شد. وضعیت دیوان قبل از آن کاملاً مبهم است. معکن است این دیوان پس از کشته شدن سلطان احمد توسط قره قویونلوها، بدست آنها رسیده باشد. باشکست قره قویونلوها توسط آق قویونلوها (۸۷۷-۹۲۰ م.ق)، دیوان مذکور بدست آنها رسیده سهس توسط آخرین سلطان آق قویونلو، (الوندیک ۷-۱۰۳ م.ق)، که در شکست خود با شاه اسماعیل صفوی در سال ۹۰۷ هجری به عثمانی‌ها پناهنده شد، دیوان مذکور را به پادشاه عثمانی هدیه داده باشد. دیوان بعد از تاریخ فوق در قصن عثمانی‌ها و یا حداقل در استانبول باقی ماند تا اینکه در سال ۱۹۱۲ میلادی توسط مارتین خریداری گردید.

هر کدام از هشت صفحه از دیوان که حاشیه آن توسط هنرمندان تزئین شده است دارای ترکیب‌بندی محکم و نقش‌ها با نوشته‌های متن صفحه کاملاً هماهنگ می‌باشند. همچون دیگر کتابهای مصور شده درباره سلطان احمد، طرح‌ها نشانگر پدیده‌ای نو در هنر نقاشی

دیوان سلطان احمد
با دیدن دیوان مجموعه اشعار فارسی سلطان احمد، می‌توان به علاقه شدید او به شعر و نقاشی پی برد. این نسخه خطی شکفت آور تنها دیوانی است که در برگیرنده یکی از قدیمی‌ترین طراحی‌های حاشیه کتاب هست که دارای تصاویر بسیار زیبائی از طبیعت، اشکال انسانی و حیوانی می‌باشد. دیوان سلطان احمد شامل ۳۳۷ صفحه که با خط زیبای نستعلیق نوشته شده است، می‌باشد. حاشیه هشت صفحه این دیوان با مرکب مشکی و ته رنگ‌های طلائی، آبی و قرمز قلمکری شده است. این صفحات شامل: ۱۷a، ۱۸a، ۱۹a، ۲۱b، ۲۲a، ۲۲b و ۲۵b می‌باشند (۲). متن دیوان با یک‌سولوح شروع می‌شود. کتابت دیوان با رنگ‌های آبی و طلا همراه و در اطراف متن اشعار، در هر صفحه، حاشیه پهنی قرار دارد. در سال ۱۰۵۴ هجری از قضای خالی حاشیه این دیوان را با کتابت اشعار سعدی پرکرده‌اند. این حاشیه

نویسی از صفحه ۲۱، تاریخ صفحه ۱۳۱
دیوان را لفڑا گرفته است. این حاشیه نویسی متأسلانه به آخرین تصویر دیوان (۲۴۸) لطمه وارد نموده، بگونه‌ای که تمام سطح زیبای طرح در زیر متن کتابت شده پنهان شده است. در آخرین صفحه این دیوان به تاریخ کتابت و کاتب آن، میرعلی تبریزی که در ۸۰۵ رمضان سال شده اشاره دارد. در صفحات اول و آخر دیوان آثار چندین مهر بر جای مانده است که تنها یکی

منطق الطییر اختصاص دارد^(۴). هنرمند (احتمالاً عبدالحی) هر کدام از طراحی‌ها را به تصویر یکی از هفت وادی عشق (طلب، عشق، معرفت، استغفاه، توحید، حیرت، فقر و فنا) رامصور کرده است. اولین طراحی این دیوان به ترسیم یک صحنه روستائی اختصاص دارد. این تصویر در صفحه قسمت چپ کتاب و بارنگ مشکی قلمگیری شده است (شکل شماره ۱۱). این طراحی به ترسیم دورنمای خارج از روستا که بر فراز آن دسته‌ای

مستند. در این آثار بیکره‌های نسبتاً کوچک در سطح یک چشم انداز جا داده شده‌اند. موضوع طراحی‌های دیوان به تصویرگری اشعار متن ارتباطی ندارد ولی به نظرمی‌رسد کیفیت تغزلی طراحی‌ها با موضوع عرفانی اشعار کاملاً مخوانی دارد و طراح تئاتر از احساس و بیان مقاهم درونی Deborah Klimgburg و Salter معتقد است که طرح‌های این دیوان به تجسم صحنه‌هایی از هفت وادی عشق عطار از

● عناصر تصویری زیادی

مثل مردان، زنان، کودکان، حیوانات، درختان و... در این طراحی بکار گرفته شده است.
با این وجود هیچگونه شلوغی در آن حس نمی‌شود.

● تبادلات فرهنگی

ایران و چین

در طول حکومت

ایلخانان مغول

بسیار معمول گردید.

ما شاهد

حضور عناصر زیادی

از شیوه‌های نقاشی چینی

در آثار قرن

هشتم و نهم

هستیم.

از غازها در حال پرواز هستند پرداخته شده است.
در سمت چپ یک پیرمرد قد خمیده همراه با
چوب دستی در کنار یک زن که بهای در بغل
دارد در حالت حرکت طرح شده است. در پائین
آنها، دو کاودر کنار رودخانه همراه با دورنمایی
در حال شنازیده می‌شود. در قسمت پائین سمت
راست صفحه، دو کاودیکر که جوانی بر پشت یکی
از آنها سوار شده و در حال هدایت آنها می‌باشد،
دیده می‌شوند. چشم انداز طبیعت بسیار ماهرانه
طراحی شده است. سطوح صخره‌ها، بوته‌ها و
غازهای در حال پرواز با ضربه قلمهای محکم و
پررنگ کار شده است. اشکال انسانها، حیوانات،
مرغابی‌ها و جریان آب رودخانه با لطفت خاصی
طرح شده‌اند. مرد جوانی که سوار بر کاوه شده
است بیشتر به شیوه نقاشی خاور دور کار شده
است. تبادلات فرهنگی ایران و

چین در طول حکومت ایلخانان

مفول بسیار معمول گردید. ما

شاهد حضور عناصر زیادی از

شیوه‌های نقاشی چینی در آثار

قرن هشتم و نهم هستیم.

این صحنه از دیوان توسط

Salter Klimburg به عنوان

اولین وادی عشق از منطق الطیر

عطان «وادی طلب»، تغییر شده

است و آن اولین مرحله از سفر

روحانی مرغان به سوی حق

تعالی منظور شده است.

دومین طراحی این دیوان

به نمایش چند دلداده در یک

چشم انداز اختصاص دارد.

طرح با رنگ مشکی قلمکیری

شده است (شکل ۲). این طرح

هم در قسمت صفحه سمت چپ

کتاب و به ترسیم منظره‌ای از

طبیعت اختصاص دارد. شاخ و

برگ درختی همراه با پرندگان

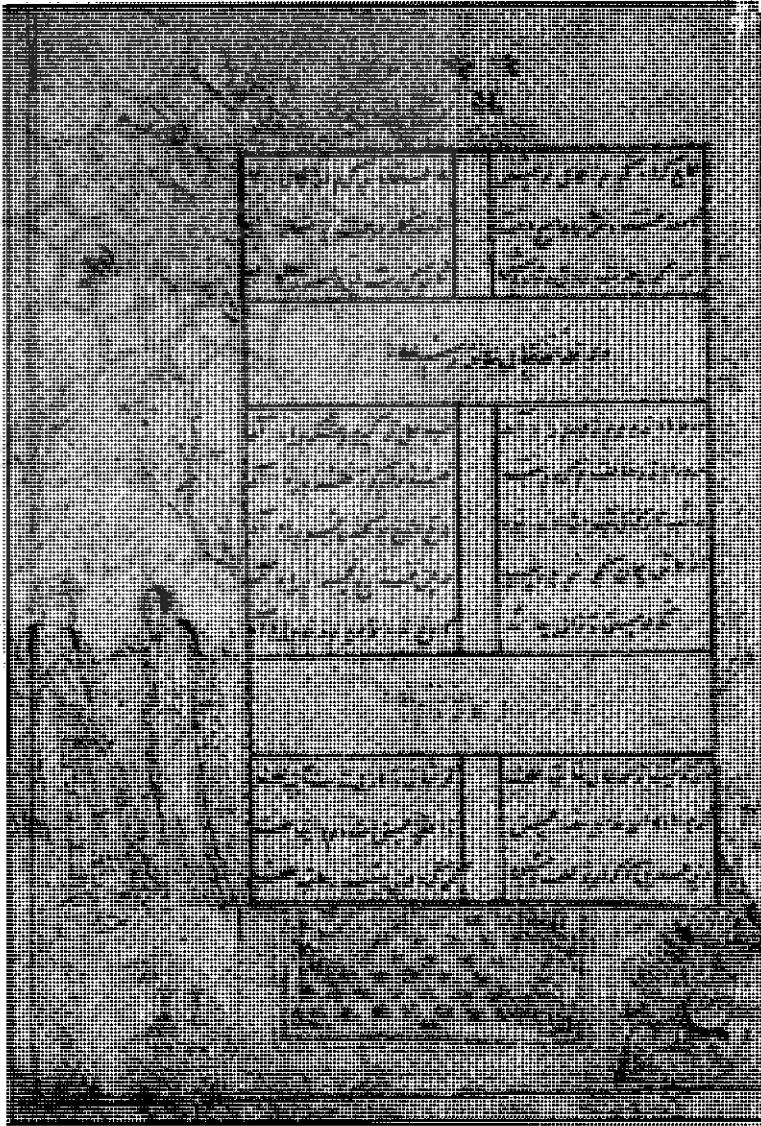
در پشت متن شعر هم با اطرافت

کار شده است. در قسمت چپ

صفحه یک مرد جوان که بازوی

خود را روی تنه درخت قرار

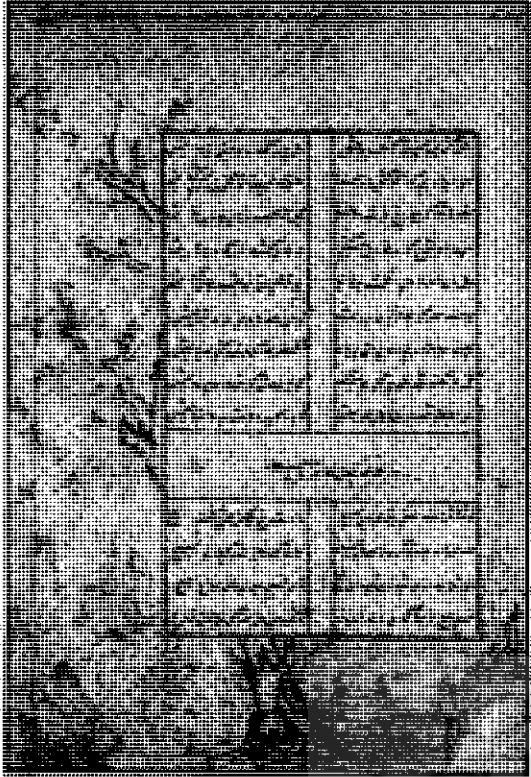
داده و در حال صحبت کردن با

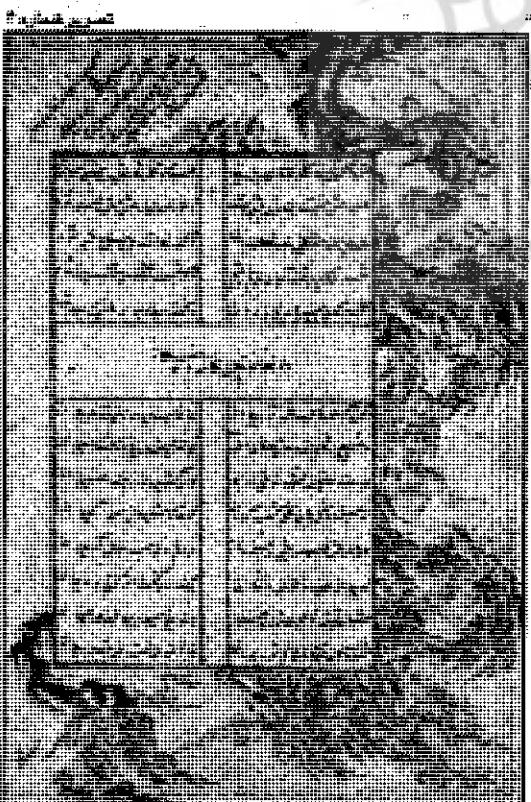
یک زن جوان می‌باشد، وجود دارد. در پائین پای آنها، چند سینی بامحتوای دوجام نوشیدنی و میوه قرار دارد. در پیش مرکزی پائین حاشیه یک زیرانداز که بانقوش اردک تزئین شده همراه با دو بالش پهن شده است. در سمت راست حاشیه، زنی در حال استراحت و در قسمت بالاتر مرد جوانی در حال نشسته به تن درختی تکیه داده است. در این طراحی هم مثل طراحی قبلی از رنگ استفاده نشده است. این صحنه می‌تواند نشانگر و معرف دومین وادی از هفت شهر عشق عطار، یعنی «وادی عشق»، باشد.

سومین طراحی دیوان به ترسیم مباحثه حکیمان در فضای طبیعت اختصاص دارد (شکل ۳). مانند طراحی قبلی، در پشت متن شعر، یک درخت باشاخ و برگهای زیاد همراه با پرواز ہرندگان قراردارد. در سمت چپ حاشیه، گروهی از ادیبان طراحی شده‌اند که در قسمت بالا دو تن از آنها در حال مباحثه و در پائین سه نفر در حال گوش دادن به صحبت‌های دو نفر که کتاب در دست دارند می‌باشند. در سمت پائین دراست حاشیه هم تن درخت و یک تخت ترسیم شده است. صحنه کلین لزملاحت حکیمان در زیر درخت، در تصوریگری کتابهای این دوره، بسیار معمول بوده است. به نظر می‌رسد طراح این صحنه را برای تعاملی سومین وادی یعنی «وادی معرفت» ترسیم کرده است.

چهارمین تصویر به طراحی فرشتگان در میان ابرهای نورانی اختصاص دارد (شکل ۴). در اینجا طرح با استفاده از رنگ مشکی و طلایی و ته رنگهای قرمز و آبی اجراه شده است. ابرهای طلائی به صورت یک فرم سیال از آسمان به سمت راست حاشیه و از آنجا به سوی پائین جریان یافته است. دو فرشته در ابتدای ابرها در قسمت بالای سوار قرار گرفته‌اند. دوازده فرشته دیگر نیز سوار برابرها ترسیم شده‌اند. قسمتهایی از بال فرشته‌ها و جامه آنها به رنگ آمیزی شده‌اند. در تزئین جامه چند فرشته، ته رنگ‌های قرمز هم مورد استفاده واقع شده است. از رنگ طلائی هم برای نمایش ابرهای نورانی که در سطح حاشیه انتشار پیدا کرده است بسیار استفاده شده و احتمالاً نمایانگر نور اولویت می‌باشد. موضوع این صحنه احتمالاً بیانگر «وادی حیرت»

تصویر شماره ۲

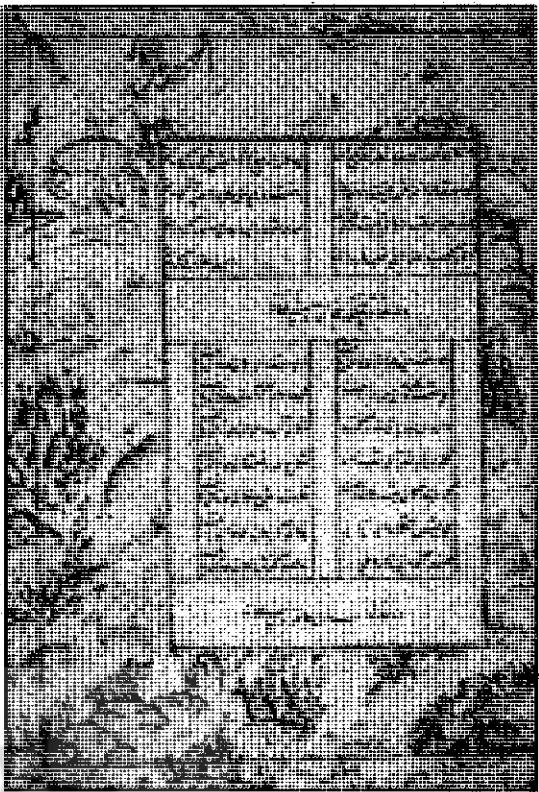

من شود. در خود فاصله بین چشیده، دو زن غیر حقیقی
کشکو خستگی در قسمت پایین چادرها یک موه
در حال هدایت یک گاو می‌باشد. پائین تراز آن یک
بیرون در حال مراقبت از کله گاوها می‌باشد. در
قسمت پائین حاشیه این صفحه، یک زوج در حال
بسن بندهای چادر و همینطور مرتب کردن آن
هستند. در جلو دو چادر پائین زن جوانی در حال
شیریدن به کودک خود می‌باشد. دو کودک هم
در پائین ترین سطح حاشیه در حال بازی هستند.
در قسمت پائین در سمت چپ، دو زن، یکی در
حال دمیدن در آتش زیر یک ظرف بزرگ و دیگر
در حال شستن لباسها در کنار رودخانه، دیده
می‌شود. در پشت سر آنها چند سگ که با طناب
بسته شده اند طراحی شده‌اند. در بقیه صحنه که
در صفحه مقابل در سمت چپ قرار گرفته، در
قسمت پائین حاشیه سمت راست، دو نفر در حال
حمل هیزم هستند. در قسمت چپ حاشیه همین
صفحه، حیوانات اهلی مثل گوسفند و بزهای شاخ
بلند و چند اسب در حالت استراحت و یا ایستاده
دیده می‌شود. یک مرد سوار بر اسب که شلاق
بلندی در دست دارد هم در قسمت فوقانی حاشیه
آمده است. در سمت راست اسب سوار، یک زن
در حال گفتگو با مردی که سوار بر گاو می‌باشد
ترسیم شده است. در قسمت عطف دو صفحه در

● آخرین طراحی دیوان
به نمایش صحنه‌ای از یک رودخانه
همراه با چندین مرغابی
که بر فراز آن ابرها قرار دارد
اختصاص دارد.
احتمالاً این صحنه
بیانگر هفتمنی و آخرین مرحله
در منطق الطیر «وادی فنا» می‌باشد.

ششمین وادی منطق الطیر می‌باشد (در اینجا این
وادی خارج از ترتیب در دیوان در آمده است). در
این صحنه انسانها و یا عناصر زمینی وجود ندارد.
بنجمنی و ششمین تصاویر با همیگر به ترسیم
صحنه اردگاه و چادرزدن اختصاص دارد (شکل‌های
۵ و ۶). طراحی با قلمگیری مشکی و تهرنگهای قرمز
و آبی انجام شده است. قسمت راست این صحنه
که در صفحه راست قرار گرفته به نقاشی یک
مجموعه چادر سنتی اختصاص دارد. در قسمت
فوقانی چادرها، دریچه روزتها مقداری و یا کل آن
باز است و از یکی از این روزنه‌ها دود خارج

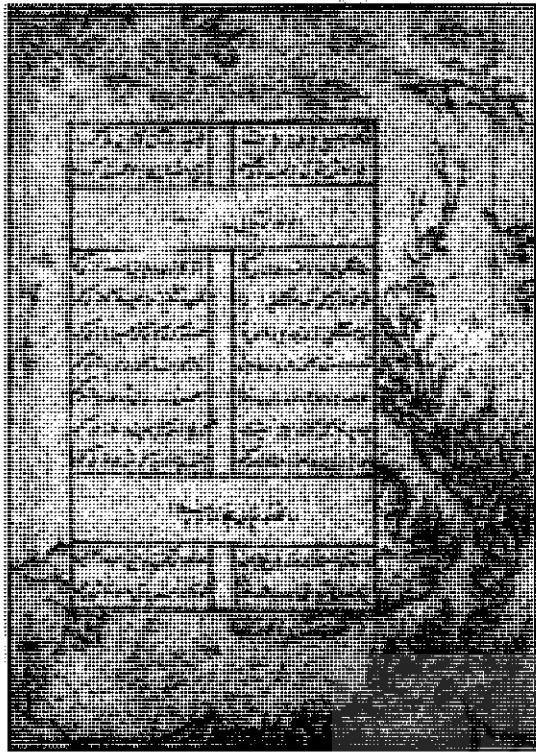

شیرین شماره ۵

سمت و است یک پیرمرد با جوب دستی همراه یک زن که ظرفی را حمل کند به طرف چوپانی همراه با گله اش، در صفحه مقابل، در حرکت هستند. هنرمند در این طراحی از ته رنگهای آبی برای تأکید سبزه ها و قسمتهایی از آب رودخانه، تنه درختان و همینطور در ابرها استفاده کرده است. خطوط قرمز رنگ هم در آرایش لباسها، کلاه و چادرها مورد استفاده واقع شده است. طراح این مجموعه با دقت فراوان سعی در نشان دادن جزئیات چادرها و همچنین تزئینات آنها نموده است. عناصر تصویری زیادی مثل مردان، زنان، کودکان، حیوانات، درختان و... در این طراحی بکار گرفته شده است. با این وجود هیچگونه شلوغی در آن حس نمی شود. این طرح نشانگر همگامی انسان و طبیعت به گونه ای که در منطقه طیر تحت عنوان «وادی استقناه»، چهارمین وادی سفر روحانی مرغان، بیان شده می باشد.

هفتین طراحی دیوان سلطان احمد به چشم اندازی از یک رودخانه اختصاص دارد که با مرکب سیاه قلمگیری شده است (شکل ۷). در این طرح از آوردن انسان چشم پوشی شده و به

تصویر شماره ۷

2- E.Atil 'The Brush of the Masters: Drawings from Iran and India', Washington,D.C, The freer Gallery of Art 1978 , pp.11.14

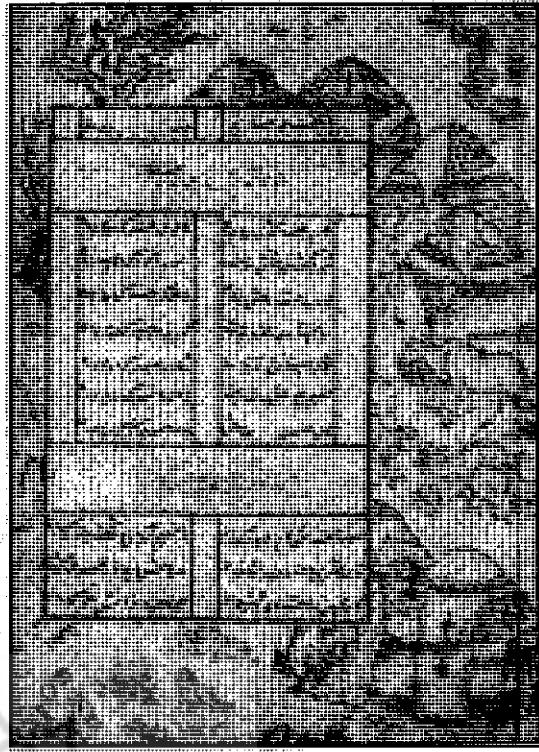
۲- در تقسیم‌بندی صفحات نسخ خطی در اروپا مرسوم است که هر ورقه از کتاب را با یک شماره صفحه گذاری نموده بگونه‌ای که روی صفحه را با حرف (a) و پشت صفحه را با حرف (b) علامت گذاری می‌کنند. بطور مثال اگر کتابی را در حالت باز کردن داشته باشیم صفحه سمت راست با علامت (b) و صفحه سمت چپ با یک عدد بیشتر همراه با (a) علامت گذاری می‌شود.

E.Atil ' The Brush of the Masters, P.17

■ منابع و مأخذ

- بیانات، عزیزان... ، تاریخ مختصر ایران ، تهران ، دانشگاه ملی ایران ، ۱۳۵۷.
- خزانی ، محمد، کیمیای نقش ، تهران ، حوزه هنری ، ۱۳۶۸.
- ذکی ، محمدحسن، تاریخ نقاشی در ایران ، ترجمه ابوالقاسم سحلب ، تهران - کری ، بازل ، نگاهی به نگارگری در ایران ، ترجمه فیروز شیروانلو ، تهران ، انتشارات توسع ، جاhe دوم . ۱۳۵۵.

Attil,E, 'The Brush of the Master Washington,D.C.1978
Etinghausen,R, Arab Painting, Geneva,1962
The miniatur painters of persia,... ,London,1912
Martin,F.R,

تصویر شماره ۸

ترسیم یک منظره که در قسمت فوقانی آن مرغان و غازها بر فراز رودخانه ای خروشان در حال پرواز هستند، پرداخته شده است. در این چشم انداز رودخانه به سمت پائین حاشیه جريان دارد. در سمت چپ و راست حاشیه بطور جداگانه یک درخت و دو پرنده طراحی شده است. همانگی و هم جواری عناصر موجود در طرح، پنجمين مرحله از سفر مرغان منطق الطیر، «وادی وحدت (توحید)» را در ذهن زنده می‌کند. در این طرح همه عناظر دارای یک ارتباط و آهنگ واحد می‌باشند. آخرین طراحی دیوان (صفحه ۲۲۸) به نمایش صفحه‌ای از یک رودخانه همراه با چندین مرغابی که بر فراز آن ابرها قرار دارد اختصاص دارد. احتمالاً این صفحه بیانگر هفتمنی و آخرین مرحله در منطق الطیر «وادی فناه» می‌باشد. همانطوریکه قبله بیان شد متأسفانه این طرح زیبا کاملاً در زیر حواشی نوشته شده پنهان شده است.

■ پاورقی ها:

- ۱- این کتاب در شیراز در دوران حکومت شیعی البویه کتابت شده و هم اکنون در کتابخانه بودلیان اکسفورد نگهداری می‌شود.