

پیشنهای نچسی

نوشته محمد هادی

(مروری بر احوال و آثار نقاشان قرن
دوازدهم و سیزدهم هجری)

راهبران و رهروان مکتب گل

از پس یک دوران نسبتاً طولانی آشوب و ناآرامی و عدم امنیت اجتماعی در ایران، به دلیل حمله افغان‌ها و سقوط خاندان صفوی، سوای فروپاشی بسیاری از مبانی اجتماعی، هنر و فرهنگ نیز که نمی‌باشد و نمی‌تواند، جدا از این حریمانات به استمرار و رشد و تعالی خود ادامه دهد، دچار نوعی وقفه و سکون و عقب افتادگی گردید.

چه در این دوران، هنرمندان و دانشوران، اغلب یا تن به مهاجرت سپردنده و یا گوش ازوا گرفته و دست از خلاقیت و اندیشیدن کشیدند.

از آن همه رونق و درخشش و پویایی هنر صفوی، جزیای دگارهایی پراکنده در کتب و یا آثاری روبرو ویرانی و تخریب در بنای‌های مذهبی و دولتی بجای نماند. بیم آن می‌رفت که به یکباره حلقه‌های زنجیر دوام و بقای فرهنگ و هنر پویای ایرانی گسیخته گردد و چه بسیار ارزش‌ها که به دست فراموشی سپرده نگردد و

علی اشرف را باید نخستین هنرمند عاشق
و شیفته گل و مرغ شناخت.

* * *

شیراز شهر شعر، شهر گل و بلبل،
خاستگاه نخستین مکتب گل به شمار
می‌آید.

* * *

آقا صادق نام‌آشناترین نگارگر مکتب
گل به این مکتب آبرو و اعتباری تازه
بخشید.

* * *

لطفعی خان شیرازی مکتب گل را
اعتباری جهانی بخشید.

غباری مهربی و بی اعتمایی بر آن نتشید.

با این همه در اواخر حکومت افشاریه و به ویژه با شروع حکومت زندیه در ایران و برقراری سکون و آرامش دگربار در خطه ایران زمین، نوید حرکت نوین و امیدبخشی را در تولد و تعالی هنر ایران، ومهم تر نگارگری ایران را در دل و جان دوستداران هنر ایرانی طینی انداز می کند.

کریم خان زند (وکیل الرعایا) در طی سالهای حکومتش (۱۱۶۴-۱۱۸۹) زمینه های مناسب و پر شمر این تحول را مهیا می سازد. او سلطانی دوستدار عدالت و خواستار آبادانی است. هم بدین دلیل بعد از آنکه شیراز را به عنوان تختگاه حکومت خود برمی گزیند، نخستین و شاید مهم ترین گام را در بر پائی بنهای دولتی در این شهر برمی دارد.

شهر شیراز، با پشتونه غنی و پریاری که در پرورش ذوق ها و استعدادها داراست، عامل بسیار سرنوشت ساز و عمله ای در پیشبرد اهداف حیرخواهانه وکیل الرعایا به حساب می آید.

شیراز از یک سوی شهر و مرکز و خاستگاه شعر است و از دگرسوی وارث ارزش های پردوام و قدمت هنرهای سنتی و به ویژه نگارگری است، هنوز شهرت و آوازه هنرمندان «مکتب شیراز» و آثار و بیادگارهایشان از خاطره ها نرفته است. همان مکتب اصیل و ارزشمندی که در قرن دهم هجری، با ظهور و تولد نام آوران نگارگر شهر شیراز، چشم انداز نوینی را به جهان نگارگری گشود.

تردیدی نیست که زبان هتر در این روزگار قرار و سکون، بعد از آن همه غارت و آشوب، می بایست جوابگوی دلهای آزمند و به دیگر کلام، چونان مرهمی التیام بخش زخم های کهنه و اندیشه های طالب لطافت و ظرافت و سکون باشد.

با چنین نیاز و ضرورتی است که شیراز شهر گل، شهر شعر، شهر سروهای سر به فلک کشیده و شهر باغ و

بستان، انگیزه های دل بستان به گل و گیاه و پرنده را در روح و اندیشه هنرمندان این دوران ایجاد می کند، همان به ظاهر تفنن و رغبتی به جاودانگی گل و گیاه و پرنده در نگارگری ایران، که بعدها با همت نگارگران نام آشنای هنر ایران، مقدمات ثبت مکتب نوین گل را برای همیشه در تاریخ هنر ایران و جهان آماده می سازد.

شکی نیست که سوای تجربه های پرسود و ثمر، نگارگران دوران صفوی و شاید هم به زمانی کهنه تراز آنان، در تعجیل از زیبائی گل و گیاه و پرنده و ستایش این خلقت بی همتا در نگارگری ایران، حرکت تازه نگارگران ایرانی، حکایت دیگری از این ستایش و نگاه را سبب می شود. چه در این دوران خلاف گذشته که گل و گیاه و پرنده آذین نقش های مینیاتورهای ایرانی و یا خوشنویسی این دیوار می بوده است، گل و گیاه و پرنده، با نقش و حضوری مستقل، ذهن و اندیشه نگارگران را به خود مشغول می دارد.

در این راه شاید به حق و شایسته، باید بدعت تازه را مدیون تفکر و خلاقیت و ابتکار هنرمندی دانست که در اواخر عصر افشاریه نهضت مکتب گل را آغاز گردد و راهبر. و این هنرمند خلاق کسی نیست جز «علی اشرف» از ایل معروف افشار ارومی که چونان ستاره ای تابناک در آسمان هنر نگارگری قرن ۱۲ هجری قمری درخشید و چه خوش درخشید. از احوال و چگونگی زندگی این هنرمند، با تأسف اطلاعات چندان مفید و پرمایه ای در دست نیست، چه او نیز همانند سایر نگارگران مستعد و باهر، شرح زندگیش در هاله ای از ابهام مانده است. هم بدین سبب، تنها مدارک موجود در ارزیابی حضور پربارش در هنر نگارگری قرن ۱۲ هجری آثار ممتازی است که اغلب با رقم «زبد محمد علی اشرف» شناسایی گردیده است.

با این همه در نقد و نگرش به آثار ارزشی هنرمند، می توان دریافت که با توجه به نشانه های همگونی و تشابه هنر و ذوق او با قلم محمد زمان اول، به ویژه در

زمینه گل و بوته، او می‌باشد مدت زمانی را در خدمت و محضر محمدزمان اول، نقاش چیره‌دست عصر صفوی گذرانده باشد.

علی اشرف را باید نخستین هنرمند عاشق و شیفته گل و مرغ شناخت، او گوئی با غبانی گلستان هنر ایران را پیشه کرده است و به تمامی عمر و زندگیش، در این راه با تمام ذوق و خلاقیت و هنر ما به گذاشته است.

علی اشرف با چنین مایه شور و شوقی است که چه بسا برای نخستین بار با مدد رنگهای جانانه و شاد و سایه پردازی‌های ماهرانه، هنر ایران را گل گونه و چه به حق تر همیشه بهار و سرسبز و پرگل می‌سازد، با چنان مرغان و پرنده‌گانی که تنها می‌شود گفت حاصل خیال و ذوق نقاش هستند و در مقام مقایسه با سایر مرغان و پرنده‌گان هنر ایران، بی‌همتاپند و نمونه.

او، سوای ذوق و درایت و هنر در این شیوه نوین نقش و نگاه، هنرمندی پراستعداد در سایر زمینه‌های هنرهای تجسمی کهنه ایران نیز به شمارمی‌رود، و شگفت آنکه به گاه خط‌نویسی، آسچنان نسخ را روان و شیرین نوشته است و در کار خط تستعلیق استادی نشان داده است، که بی‌مبالغه می‌توان گفت علی اشرف، اگر نقاشی تنها دلبستگی اش نمی‌بود، چه بسیار که در طراز هنرمندان خوشنویس و ماندگار تاریخ خط و خوشنویسی ایران قرار می‌گرفت.

آثار این هنرمند را می‌توان در جلد های گل و مرغی، و بیشتر قلمدان‌های نفیس مورد مطالعه قرارداد که اغلب طی سالات «۱۱۳۵» تا «۱۱۶۵» را شامل می‌شود، این آثار در موزه‌های ایران و خارج از ایران و گاه مجموعه‌های شخصی نگاهداری و به یادگار مانده است.

شانخص ترین و شاید هم لايق ترین شاگرد و پیرو علی اشرف در زمینه نقاشی گل و بوته، سوای «آباباقر» و «آقانجف» و «آقازمان»، که اینان نیز از نخبگان هنر نگارگری زمانه خود هستند، نقاش هنرمندی است با نام

«آقادادق» که با سجع (یا صادق‌ال وعد) پا به عرصه هنر می‌نهد.

وی یقیناً به پاس ارادتی که به علی اشرف داشته است و به دلیل تجارب ارزشی و سودمندی که در محضر پرهنر علی اشرف آموخته است، تا دم آخرین زندگی، بر این شاگردی می‌بالد و پربهادرین آثارش را با سجع «صادق از لطف علی اشرف شد» مزین می‌سازد و بدین ترتیب میزان ارادت و اخلاصش را به استادش آشکار می‌سازد.

وی از نام آشنازترین نگارگران عصر زنده است و به دیگر کلام، اگر مکتب گل را علی اشرف و هنرمندان پیشین پایه می‌نہد، اوبا ذوق و افرش این مکتب را در عرصه هنر ایران، آبرو و اعتباری قازه می‌بخشد. تا بدانجا که در کار ساختن گل و مرغ، گاه آنچنان مهارت و استادی به خرج داده که از استادش علی اشرف نیز در سایه پردازی و نمایاندن حالات پرنده‌گان و مرغان و طراوت و لطافت گهای پیشی گرفته است.

آقا صادق نیز همانند سایر استادان این شیوه بدیع هنری، بیشترین نمود هنری اش را می‌توان در قاب آینه‌ها و قلمدان‌های مشاهده کرد که به سفارش این و آن با نقاشی‌های استادانه اش از خود بیادگار گذاشته است.

با توجه به رواج و رونق معماری اصیل و پرصلاحت عصر زنده، هنرهای سنتی ایران نیز به ضرورت آرایش و تزئین این بناها، حیاتی دوباره می‌یابند، هنرهایی همانند کاشی سازی، گچ بری، منبت کاری و حجاری و مهم‌تر نقاشی دیواری. در نقش‌های به یادگار مانده هریک از هنرهای یادشده، همچنان نقوش و سلطه اندیشه هنرمندان دوستدار گل و مرغ آشکارا دیده می‌شود و به دیگر مفهوم، این هنرها نیز همگام با رواج گل و بوته و مرغ در نقاشی قاب آینه‌ها و قلمدان‌ها و پشت جلد در نقش‌های کاشی و گچ و سنگ نیز متجلی می‌شوند. زیباترین نمونه‌های این تحوال را هم امروز می‌توان در کاشیکاری‌های مسجد جامع وکیل شیراز و حجاری‌ها و

گچ بری های به بیاد گار مانده از عصر وکیل الرعایا در بنایهای دیوانی عصر این سلطان مشاهده کرد که به تمامی نمایانگر تأثیر از ذوق و سلیقه هنرمندان و پیروان مکتب گل و رواتر شیفتخان گل است.

هم در این رابطه است که آقادادق، نگارگر نام آشنای عصر کریم خان زند به فرمان او پنج تابلوی نقاشی دیواری در تکیه هفت تنان (واقع در دامنه کوه چهل مقام) از خود بیاد گار می گذارد، این تابلوها که به کرات مرمت و بازسازی شده اند عبارتند از:

تصویر شیخ صنعان— مجلس ابراهیم خلیل و قربانی اسماعیل— صورت موسی و شبان گوسفندان— ودو تصویر از دو درویش پیر و جوان که به زعم و سلیقه جمعی می بایست از شیخ اجل سعدی و خواجه بزرگوار حافظ الهام گرفته شده باشد.

مکتب گل، بعد از آقادادق و یارانش، اگر جلوه و جلای دوباره ای یافته باشد و به حیات خود ادامه داده باشد، بی تردید این جلوه و حیات را می بایست مدیون ذوق و استعداد هنرمندی تابغه یعنی لطفعلی خان شیرازی دانست که در اوایل عصر محمدشاه قاجار وارد کار هر گردیده و با توجه به تاریخ نقاشی هایش، می بایست تا اواسط عصر ناصرالدین شاه قاجار دست و دل از کشیدن نقش برنکشیده باشد.

لطفعلی خان شیرازی را نمی توان تنها، یک وارث و امامتدار هر گل و بوته و منغ شناخت، چه این هنرمند آنچنان ذوق و شایستگی و استعدادی در زمینه گل و منغ از خود نشان داد و با مدد از قدرت و مهارت ذهن کنکاشگر و دست های پر هنرشن در کار نقش گل و منغ پیش رفت که این شیوه و نگاه به طبیعت و پرنده، به عنوان دیدگاهی تازه و بدیع، مقامی جهانی و همه گیر یافت.

لطفعلی خان شیرازی، نخست تحت تأثیر و پیرو مکتب نگارگران نامداری همانند علی اشرف و آقادادق است، اما به زمانی بعد، گویا که نیازمند یک

تحوّل همه جانبه، چشم از تقليد و ادامه راه استادانش می بندد و خود می کوشد تا مگر آبرو و جانی تازه به هتر گل و بوته سازی بپخشند و شخفتا که این عزم در تاریخ هنر نگارگری ایران، بیشتر یک رویداد و حادثه ای جدی و سرنوشت ساز می شود. تا یک ابداع شخصی و ذوق فردی.

از شرح حال این هنرمند وارسته و باذوق نیز چندان اطلاعات وسیعی در اختیار نیست. قدر مسلم زادگاهش شیراز است، و بنا به روایت بازماندگانش از سین جوانی (حدود بیست سالگی) بنا به میل و کشش درونی خود با توجه به روح و اندیشه بی قرار و جستجوگرگش به گشت و گذار در طبیعت می پردازد و چه بسیار از اوقات زندگیش را در ریگات و بستان و دشت و دمن شیراز می گذراند. از آن پس با شیفتگی و عشقی که در ارتباط تھگانگ با گل و گیاه و پرندگان می باید، به راه

طبیعت را به خوبی می‌توان مشاهده کرد. هرچند به رسم نقاشان روزگارخویش به مناظر و مرايا و تناسب ساقه و کنده درخت و شکوفه و گل آن اهمیتی نمی‌داده است...»

با این همه درنگاه به تک شاخه‌های گل کار لطفعلی خان شیرازی، با آنکه در قاعده می‌بایست از روی مدل حقیقی ترسیم و نقاشی شده باشد، اما شگفترا که ذهن پویا و ذوق بی‌همانند نقاش آنچنان تصرف ماهرانه‌ای در ترسیم گلها و پرندگان به خرج داده است که به جرأت توان گفت، گاه یافتن نمونه این گلها در طبیعت کاری مشکل و چه بسا ناممکن است و این مهم به چیزی تعییر نمی‌شود، جز حضور هنرمندانه این نگارگر هنرمند و بی‌رقیب مکتب گل.

او این تصرف و دخالت هنرمندانه را نخست با جسارت و هنرمندی تمام در انتخاب رنگ و جایگزینی رنگهای تازه در ساقه و گلبرگ گلها به کاربرده وزان پس در ترسیم ماهرانه غنچه‌ها و برگهای گلها، نه آنگونه که از قاعده اندام و رنگ و زیبائی گل‌ها، بیرون آید و نه به شکلی که انسان احساس کند، به عکس شاخه گلی یا پرندۀ‌ای روبروست. مهم‌ترین نمود استعداد و ذوق هنرمند در این دخالت ظریف و آگاهانه را می‌بایست در پیچ و خم ظریف برگها و گلبرگ‌ها، در اینحای ساقه و بی‌همانند در تاریخ نگارگری ایران، آنچنان که هر شاخه گل و گیاهی یا پرواز پرندۀ‌ای دنبال کرد.

با تأسیف، چند و چون حضور و تولد این هنرمند خود ساخته و بی‌همانند در تاریخ نگارگری ایران، آنچنان که می‌بایست و یا که سزاوار است، چندان جدی و پرداخته مورد پژوهش و ارزیابی قرار نگرفته است، حال آنکه با توجه به ردپای ذوق این هنرمند در کارپیروانش، چه نقاشان نام‌آشنا و چه گمنام و حتی الهامتی که به طراحان کاشی و هنرمندان گچ‌بر می‌بخشد، ضرورت تجزیه و تحلیل عمیق تر و ستایش والا تر و عمیق تری در زمینه آثار و شرح احوالش را دوچندان می‌سازد.

وذوق و قلم لطفعلی خان شیرازی را می‌توان آشکارا به چشم دید.

گذشته از هنرمند یاد شده، در تحول گل و بوته‌سازی این عصر، نمی‌توان از یاد و نام «میرزا محمد علی شیرازی» و پسرش «میرزا باقر» گذشت، آنان اگرچه بیشترین میزان ذوق و استعدادشان را در کار تذهیب مایه گذاشته‌اند، اما یادگارهای گل و بوته‌هاشان در قاب آینه‌ها و قلمدان‌ها، حکایت از ذوق و لطافت قلم و طبع هنرمندانه شان می‌نماید.

«میرزا یوسف شیرازی» ملقب به «مذهب‌باشی» نیز از جمله نامهای ماندگار در زمینه گل و بوته‌سازی این زمان به شمار می‌رود. او نیز اغلب تحت تأثیر لطفعلی خان شیرازی کار کرده است.

«میرزا بزرگ شیرازی» را با توجه به ابداعات خاص و ارزشمندش در زمینه گل و بوته‌سازی و تذهیب باید از دیگر هنرمندان معتبر و شایسته این عصر شناخت، وی چند صباحی به فرنگستان رفت و به هنگام بازگشت، با توجه به تجربی که در فرنگستان آموخته بود جذب مرکز «جمعیت الصنایع» که در سال ۱۲۷۳ تأسیس و مرکز تجمع نقاشان و هنرمندان آن روزگار بود گردید.

میرزا بزرگ هرچند که به دلیل تأثیر پذیری از کار نقاشان فرنگ گل و بوته‌هایش رنگ و بیو و حال و هوای گل و بوته‌های کار لطفعلی خان را ندارد، اما با این همه از ویژگی‌های خاص ذوق و استعداد پرمایه او حکایت می‌نماید.

از دیگر هنرمندان با استعداد و روازش شخص مکتب گل و مرغ، باید نامی از «محمد هادی نقاش شیرازی» بردا، او بنا چنان مایه و ذوقی کار نقاشی گل و مرغ را دنبال نمود که بعد از مدت زمانی آثارش در مقایسه با سایر نقاشان هم عصرش کاملاً به برتری و اعتبار دست یافت. «محمد هادی نقاش شیرازی» هنرمندی متواضع، مستعد و منزوی بوده است، او با آنچنان ذوق و مهارتی گل و مرغ ساخته است که دریک نگاه، بیننده

ناگفته نماند که احیای تازه مکتب گل در زمان لطفعلی خان، تنها به حضور او خلاصه نمی‌شود، بل ذوق یاران هنرمندش، همانند: «آقا محمد حسین شیرازی» که سهمی عمدۀ را در تولد و تثییت این هنر از آن خود می‌سازد مددسان هرچه پر بارتر ساختن می‌بانی این مکتب هنری است.

«آقا محمد حسین شیرازی» کارهای گل و بوته ممتازی روی جلد قرآن و قلمدان‌ها از خود به یادگار گذشته است که در تمامی آثارش تأثیرگذاری شدید

- ۸- سیر تاریخ نقاشی ایرانی - لورنس پنیون-ج- و.س.
- ویلکیسون- بازیل گری، ترجمه محمد ایرانمنش.
- ۹- آثار عجم- فرصلت الدوّله شیرازی.
- ۱۰- یک سند تازه درباره بهزاد با تحلیلی از آثار و احوال او- قمر آریان- راهنمای کتاب.
- ۱۱- رضا عباسی نقاش معروف- مهدی بهرامی- مجله آینده.
- ۱۲- تأثیر هنر کمال الدین بهزاد در صفحات مصور نسخه های خطی دوران شاه اسماعیل اول- عیسی بهنام هنر و مردم، شماره ۶۶.
- ۱۳- درباره رضا عباسی- عیسی بهنام- مجله نقش و نگار، شماره ۳.
- ۱۴- یکی از کارهای رضا عباسی در موزه صنایع شرقی در مسکو، پیام نو، شماره ۲ و ۳.
- ۱۵- نقاشی های رضا عباسی- حسین خدیبوجم، سخن، اسفند و فروردین ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷.
- ۱۶- کمال الدین بهزاد، جلیل ضیاء پور- آناهیتا- بهمن و اسفند ۱۳۳۴.
- ۱۷- هنر دوره تیموری و کمال الدین بهزاد- رکن الدین همایونفرخ، وحید- مهر ۱۳۴۸.
- ۱۸- نامه ای از کمال الدین بهزاد به پادشاه صفوی- حسین میرجعفری- هنر و مردم شماره ۱۴۲
- و با استفاده مفید و مؤثر از مقالات ارزنده:
- ۱۹- نقاشی های اسماعیل جلایر- نصرت الله فتحی راهنمای کتاب مهر و آبان ۱۳۵۱ (درنوشتار شرح حال اسماعیل جلایر).
- ۲۰- مجموعه آثار رضا عباسی- مظفر بختیار معارف اسلامی (نوشتار شرح حال رضا عباسی)
- ۲۱- محمد زمان اولین نقاشی که به اروپا رفت یحیی ذکماء- (سخن دی و بهمن ۱۳۴۱) (درنوشتار شرح حال محمدزمان).
- ۲۲- ابوالحسن صنیع الملک غفاری- یحیی ذکاء هنر و مردم شماره ۱۰ (درنوشتار شرح حال صنیع الملک غفاری).
- ۲۳- محمودخان ملک الشعرا- یحیی ذکاء هنر و مردم شماره ۵ و ۶ (درنوشتار شرح حال محمودخان ملک الشعرا).
- ۲۴- لطفعلی خان صورتگر شیرازی- دکتر لطفعلی صورتگر- نقش و نگار شماره ۳ (درنوشتار شرح حال راهبران و رهوان مکتب گل).

کارهایش احساس می کند که با گلی تازه برچیده شده از تن درختی و یا پرنده ای زنده و در حال پرواز رو بروست.

«محمد هادی نقاش شیرازی» را باید یکی از ارکان والای مکتب گل شناخت و سهم و اجر او را در تثبیت این مکتب و تعالی آن در تاریخ نگارگری ایران و به حق ترجیhan در ردیف نامدارانی چونان علی اشرف، آقادادق و لطفعلی خان شیرازی قرار دارد.

مکتب گل تا اواخر عصر مظفری با خلاقت دیگر هنرمندان گمنام و آتشا دوام یافت و با جلوه های گوناگون بر قاب آینه ها و جلد قرآن و قلمدان ها و جلد سایر کتب خطی و دواوین شاعران به یادگار ماند و مهم تر، تأثیر بر ذهن و اندیشه خلاق سایر هنرمندان هنرهای سنتی این دوران گذاشت.

با تأسیف این مکتب، همانند سایر مکاتب اصیل هنر ایرانی در غوغای تقلید از مبانی هنر و فرهنگ غرب، آرام آرام رنگ و رویاخت و غبار فراموشی گرفت و جان کلام گلهای همیشه شادات مکتب گل پژمرد و پرندگان و مرغانش از پرواز یار ایستادند.

فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در زمینه سلسله مقالات شرح حال نگارگران سده های ده تا سیزدهم هجری چاپ شده در فصلنامه هنر:

- ۱- کمال الدین بهزاد- قمر آریان.
- ۲- نقاشی ایران از کهن ترین روزگار تا دوران صفویان- اکبر تجویدی.
- ۳- تاریخ نقاشی در ایران- زکی محمدحسن مصری، ترجمه ابوالقاسم سحاب.
- ۴- نگاهی به نگارگری ایران در سده های دوازدهم و سیزدهم هجری (گزیده ای از نوشه ها).
- ۵- ایرانشهر- مجلد دوم (تصویر).
- ۶- تاریخ هنر اسلامی- پروفیسور ارنست کونل، ترجمه مهندس هوشنگ طاهری.
- ۷- راهنمای صنایع اسلامی- م.س. دیساند، ترجمه دکتر عبداله فریار.