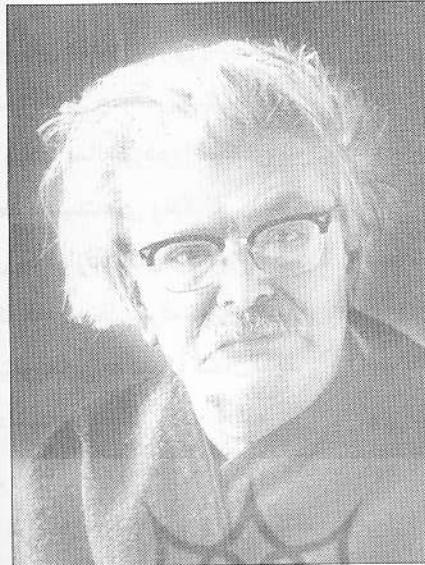

در جست و جوی بهشت تاریخی گم شده

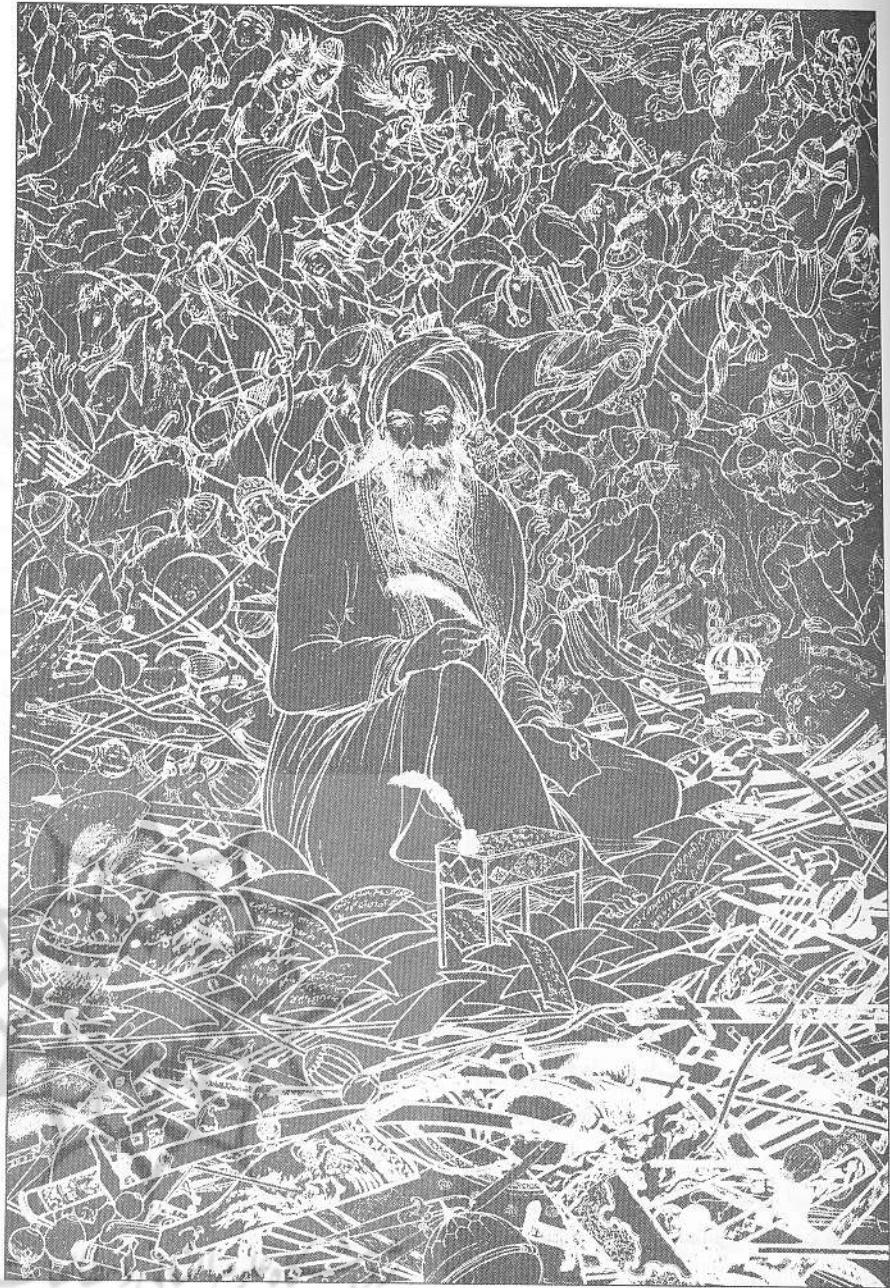

ایدین آغداشلو

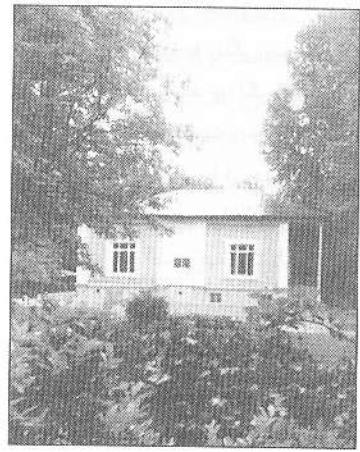
وسيعش دور نمي کند. يعني ما بگويم که اينها کارشناس اين بوده که در خدمت ادبیات باشد، نسخه های خطی را مصور کنند، برحسب جايي که خوشنويس تعين می کرده است، محدود باشد، محکوم باشد که آن تصویر معين را فقط شکل بدهند، پس از آزادی کار خود دور می افتداند، اين واقعیت ندارد یا همه واقعیت نیست. اين بخشی از حقیقت است. حقیقت آن است که هر هنرمندی برحسب استعداد و لیاقت خود، ذره اي بر کار استاد ماقبل خود می افزوده است. بي اين که ترکيب کلی و آن اصل و اسلامی را که به آن وابسته و متعلق بوده است در هم بشکند. اين نوع شمايل شکنی در هنر قدیم ایران نادر است و اصلاً وجود ندارد. اما ما حیات را يا حرکت فرهنگ را در هر دوره پنچاه ساله می توانیم به راحتی سراغ کنیم، يعني بینیم که چطور سطح داش، معرفت، سطح جامعه ارتباطش با جهانی که تا حداقل قرن دهم هجری قمری ناشاخته بوده، چطور شکل می گيرد. شکل گرفتن در کجاها دارد سوء اثر می گذارد و در کجا حسن اثر دارد. حرکت را که عرض می کنم به اين مفهوم است که نظيرش را در شعر فارسي می توانيم سراغ کنیم، نظيرش را در ادبیات و نثر فارسي می توانيم مشاهده کنیم، ما اگر نقاشی پيش از کمال الدین بهزاد را با نقاشی زمان بهزاد مقایسه کنیم تفاوت عظیمي در آن می بینیم، هر چند که در چشم عادي سفر نکرده، شاید اين تفاوت چندان محسوس نباشد. اين که چند میلیمتری به طول قامت آدمها اضافه شده، اين که ترکيب بندی ها عمودی تر شده اند یا اين که ترکيب رنگ ها خاص تر شده و هماهنگی رنگ ها دلپذير تر شده است. من يك بار به شوخی برای جمعیتعريف می کردم که حرکت تاریخی، اجتماعی ایران را فقط از راه تماثل نقاشی ایران می توانيم بفهمیم. يعني ما می توانيم بفهمیم که کی اولين سفرای مهم از غرب

بنده بعد از بیانات استادان عزیز قاعده ای نباید چیزی برای گفتن داشته باشم. موضوع صحبت را مختصرآ در حوزه ای برگزیده ام که شاید به نوعی راهگشای شناخت آثار مرحوم بهزاد باشد. سعی می کنم تا حد امکان مختصر نگاهی بکنم به شرایطی که ظهور نقاشی مینیاتور یا نقاشی ایرانی را مجدداً ممکن کرد. این که می گوییم مجدد، از آن جهت است که می خواهم تکیه صحبت خود را بر روی همین موضوع «تجدید» قرار دهم. نقاشی ایران در طول زمان مسیری را طی کرده است که بر همگان مشخص و آشکار است. کسانی که به این امر علاقه داشتند و آن را تعقیب کردند. نقاشی ایران با ترکیباتی که از جاهای مختلف گرفته، در قرن نهم هجری سر پای خود می ایستد، صاحب جهان بینی خود می شود، استادی خودش را پرورش می دهد و بحق در تمام هنر جهان اسلام بگانه و ممتاز می شود. به طوری که در قرن دهم هجری قمری، ما در جای دیگر نمونه ای از نقاشی نمی بینیم که بتواند با نقاشی ایرانی پهلو بزند. و در حقیقت نقاشی ایرانی تغذیه کننده کل نقاشی جهان اسلام است. خوب، این آشکار است ولی چیزی که اهمیت دارد آن است که بنگریم که چطور نقاشی ایرانی حرکت کرده است و این حرکت بسیار مهم است. نقاشی ایرانی مثل سایر هنرها، هر چیزی را از جایی که مایل هست برمی گیرد و از آن خود می کند. روحی خاص در آن می دهد، و آن را متعلق به خود می کند. به طوری که ابر چینی یا نقش های مختلفی که از جاهای گوناگون آمدند، مطلقاً شکلی غریب پیدا نمی کنند. ما نمی توانیم نقاشی ایرانی را مثلاً در قرن دهم هجری مورد مطالعه قرار دهیم، انگشت روی یک مورد بگذاریم و بگوییم که این مورد ناهنجار است و با کلیت قضیه نمی خواند. چنین چیزی وجود ندارد. این تبدیل می شود به هنری

و سبکی در کارش وارد کرده، یا رعایت کرده یا از چهره‌هایی در شیوه و سبکی در کارش استفاده برده که مانوس و مرسوم آن زمان نبوده است. مثلاً از نقاشی هندی بیش از حدی که معمول است استفاده برده است. تمام این مقدمات را به این خاطر عرض می‌کنیم که برسم به این نکته که در این حرکت، هنرمند در عین حال که سنت‌گرا است، در عین حال که به آن مجموعه و آن طرح کلی ارادت دارد، ایمان قلبی دارد، تعلق خاطر دارد، اما همچنان رو در تغییر زمان خود نیز دارد، شاید اگر از این مسیر نگاه کنیم، شرایط تکوینی کار مرحوم بهزاد، شاگردانش، همکاران و همراهانش را بهتر بتوانیم درک کنیم. لازم به توضیح مجدد و اوضاعات نیست که نقاشی ایرانی در طول زمان تغییرات عمده‌ای می‌کند، از اواخر دوره صفوی تحت تأثیر نقاشی اروپایی قرار می‌گیرد، نمونه‌اش همین نقاشی‌های رنگ و روغنی که در همین تالار^۱ به دیوار آویخته است که اینها متعلق به اواخر دوره صفوی است. در آن زمان نقاشی رنگ و روغنی وارد می‌شود، میزان پرداز در نقاشی‌ها زیاد می‌شود، ترکیب‌ها متفاوت می‌شود، پرسپکتیو بیشتری وارد می‌شود و به مسیری می‌رسد که ما آن را با نام نقاشی زند و قاجار می‌شناسیم. و هنرمندان بزرگی از آقا صادق گرفته تا مهرعلی، میرزا بابا و غیره. نکته جالب این است که اسم رضا عباسی، یعنی یکی از بزرگترین نقاشانی که در حافظه تاریخی قوم نقش بسته، در جای زیادی ذکر نمی‌شود. او لین بار که نام او را می‌شنویم در دوره زنده است. این نام در یک تذکره ذکر شده است. یعنی چیزی حدود ۱۵۰ سال طول می‌کشد تا یک جایی ذکر شود که یک نقاش به اسم رضا عباسی وجود دارد. در صورتی که ما وقتی از نقاش ایران صحبت می‌کنیم، سه نام بر تاریک آن می‌درخشند: مانی، کمال الدین بهزاد و رضا عباسی. که

آمدند. فن‌شناسی کی وارد این جامعه شده است، چطور ما سعی کردیم چیزهایی را برگیریم و چیزهایی را اکثار بگذاریم، در کجاها موفق بوده‌ایم، در کجاها ناموفق. این علاقه به معاصر بودن در همان سطحی که عرض می‌شود، در سطحی بسیار ظریف، در سطحی بسیار حساس در طول تاریخ نقاشی ایرانی بسیار محسوس است. وقتی محمدزمان قرار بود نسخه‌ای خطی قدیمی را که چند ورق آن خالی بوده نقاشی کند، مطلقاً سعی نمی‌کند نظریه‌سازی کند، سعی نمی‌کند مثل نقاشان ۲۰۰ سال یا ۱۰۰ سال پیش تراز خودش کار کند، دقیقاً به دستاوردهای خودش وفادار می‌ماند. این دستاوردها را ارج می‌گذارد و سر سوزنی از خودش عقب نمی‌نشینند. حالا ما پگوییم این سایه روشن بیشتری در کارش هست، حالا این پرسپکتیو را در شیوه

جمع بود، آدمی بوده که زین و مرصع می‌ساخته است. آدمی که نقاشی کتاب می‌کشیده است. تصادفی نیست که در این دوره آخرین کتاب مصوّری که در ایران به وجود می‌آید، تقریباً، یعنی نسخه خطی که مصوّر می‌شود، شاهنامه‌ای است که آقا لطفعلی شیرازی برای داوری فرزند وصال نوشته است. این مسئله بسیار اساسی است، این آخرین نسخه‌ای است که موجود است و تاریخ بسیاری از این نقاشی‌ها ۱۲۸۳ است، یعنی آخر قرن چهاردهم هجری قمری. عصری آغاز شده است که در این عصر نه تداوم همچون گذشته موجود است نه تغییر در شکل مناسب و معینی در حال تحول است. اینجا یک عصر اغتشاش شما می‌بینید عصری که نقاشی‌های متعدد رنگ و رogen را بدون توجه به کیفیت آثار از اروپا می‌آورند، خوار خوار! موزه کاخ گلستان، موزه کاخ نیاوران شاهد این مدعاست. بعضی از بهترین نمونه‌ها در کنار بدترین نمونه‌ها قرار دارد. این نشانه‌بی در و پیکری این دوران است. این نشان اغتشاش فرهنگی این دوران است. آخرین قلمدان‌سازها مثال این دوران هستند. مرحوم صنیع‌الملک، بعد از اینها معلوم است که قلمدان‌سازی باید از بین برود چرا که قلمدان، منشی کتابت، دیبری‌گری دارد شکلش عوض می‌شود. این دوره‌ای است که تغییرات اساسی اجتماعی، تغییرات ضمنی دیگری را به وجود می‌آورد و باید این چنین باشد. در این دوران ما شاهد زوال نوعی از شیوه نقاشی هستیم

که نشانه زوال نوعی از سنت و نوعی از تفکر است. بنابراین ما وقتی به زندگی مرحوم بهزاد نگاه کنیم متوجه خواهیم شد چرا نگره‌ای، چرا فن و روشی به انتهای خود رسیده است و چطور بعد از این دوره ما دو شاخه اساسی را در جایگزینی می‌توانیم سراغ کنیم. یک شاخه، شاخه مکتب کمال‌الملک و شاگردانش است. کمال‌الملک آرزوی دیرینه نقاشانی را که آرزو داشتند طبیعت را عیناً آن چنان که هست، نقاشی کنند، برآورده می‌کنند. کاری می‌کند که کسانی که در آن دوره می‌خواهند بکنند نمی‌توانند. از موسی گرفته تا مصوّر‌الملک تا دهها نقاش دیگر تا محمود خان ملک‌الشعراء، بعضی از نقاشی‌های ملک‌الشعراء در کاخ گلستان سعی شده است که تفاوتی با یک عکس نداشته باشد. این یک آرزویی بوده که

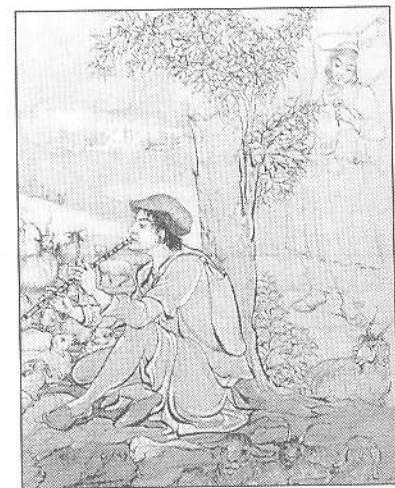
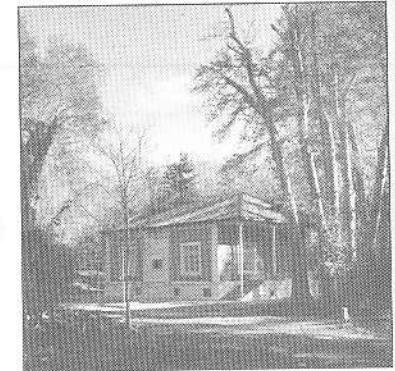
را اعمال کرد. مضارب این که برای کمال‌الملک و شاگردانش، سیر پیوسته‌تری موجود بود. یعنی این سیر پیوسته عمری در حدود ۱۰۰ سال داشت. بعضی از کارهای اولیه کمال‌الملک بسیار نزدیک به کارهای صنیع‌الملک است. از حیث پرداز، و صحنه‌آرایی و ترکیب‌بندی و از حیث دقت در صورت‌ها و اجزاء مختلفی که در کار هست. بنابراین کمال‌الملک به صنیع‌الملک و فادراتر است تا فرض کنیم مرحوم حسین بهزاد به استاد قلمدان‌ساز خودش. در اینجا اختلاف عظیم و شباهت بسیار بسیار اندک است. پس پیوسته‌تری را طی کرده تا مکتب بهزاد و شاگردان و همراهان او. نکته‌ای که من مطرح می‌کنم در همین حول و حوش است. چرا این چنین می‌شود. شرایط تکوینی چگونه است که تقریباً نگاهانی هنری به کلی از یاد رفته و فراموش شده و هنرمندانی که نامشان به کلی از یاد رفته، در صد سال پیش نادر بوده که اسم اساتید بزرگی مثل کمال‌الدین بهزاد، مثل آقا میرک، مثل سلطان محمد نقاش، مثل معین مصوّر و دهها هنرمند بزرگ قرن‌های نهم و دهم هجری قمری در یاد بیاید و در جایی ذکر شود. در تذکره‌ها محدود و نادر است چنین چیزی.

این فراموشی تاریخی به این حمل شود که ادم‌هایی فراموشکار بوده‌اند. این به خاطر پویایی بوده، این به خاطر حرکتی بوده که نوعی از هنر را به وجود می‌آورده که با نوع ماقبل خود، زمین تا آسمان فرق داشته است. این عرض کردم زمین تا آسمان فرق داشته حقیقتاً به آن مفهوم نیست که همان قدر کارهایشان فرق داشته که مثلاً میان کارهای خوان می‌بروی اسپانیایی با کارهای البرتوی باز هم اسپانیایی، فرق بوده است. نه! اینجا تفاوت ظریف و جزی اما محسوس است. نقاشی ایرانی در اواخر دوره ناصرالدین شاه قاجار یعنی در آغاز قرن چهاردهم هجری قمری، وضعيت متشنج، نابسامان و نامعلومی را داشت. این یک وضعیت مشخص، محکم و ثابتی نبود. وقتی استادم درباره مجمع‌الصنایع صحبت می‌کنند، این مجمع‌الصنایع، جایی بوده است که از یاد بردن و از یاد رفتن صنایع و شیوه‌های هنری را متوقف کنند، حرast است بکند. در این مجمع‌الصنایع همه نوع حرفه‌ای

رضاعباسی یکی از این سه اسم است. این فراموش شدگی مطلب دیگری است. شاید یکی از علل این فراموش شدگی حرکت ذاتی و پویایی خاصی است که در نقاشی ایرانی است. یعنی هنرمند خود را مقدی به مکتب استاد بلافصل خود نمی‌داند و جایز نمی‌داند که یک سیر تاریخی را دوباره به عقب طی کند، و چیزی از آنجا برگزید و برود. نمی‌کنند این کار را. بنابراین اسم رضا عباسی به همین دلیل است که در دوره زندیه تقریباً فراموش شده است. در تمام نقاشی نیمه اول قرن سیزدهم هجری قمری ما نمونه‌ای نمی‌بینیم که برگی از نقاشی، قلم‌گیری یا طراحی گذشته را تقلید یا تکرار کند.

اگر عرض می‌کنم به قید تقریب است. بنده به سهم خود ندیدم چنین چیزی را. اگر کسی دیده باشد بنده را آگاه کند. نقاشی مینیاتور، که البته من این اسم را خوش نمی‌دارم، در حقیقت در همان اوایل قرن سیزدهم هجری قمری به کلی فراموش شد. بهترین راه این که ببینیم چه جوری این فراموش شده، این است که عمارت چهل‌ستون را نگاه کنیم و ببینیم چطور نقاشی آقا صادق فاصله شگفت‌انگیز و شگرفی دارد با نمونه‌های نه چندان جلوتر از خودش. برای این که

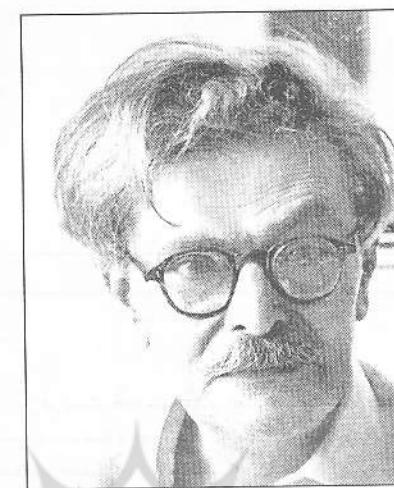
احتمالاً نقاشی‌هایی که به در و دیوار چهل‌ستون نقاشی شده‌اند متعلق هستند به زمان شاه عباس دوم. بنابراین فاصله زمانی بسیار زیاد نیست. ولی به طور کلی دو شیوه و دو سبک مختلف نقاشی است و نظره و نگره به هنرها. من این را عیب نمی‌دانم. من این پویایی و حرکت را لازمی یک هنر زنده می‌دانم، هر چند مباحثی که بعداً پیش آمد، نه در مورد مینیاتور سازهای بعدی بلکه در مورد مکتب کمال‌الملک و خود کمال‌الملک این مسئله را شدت بخشدید. اصلاً این که نقاشی ایرانی مسیرش باید قطع می‌شد یا این که نقاشی غربی جای آن می‌آمد یا این که ما نگاه می‌کردیم به جهان معاصرمان و هر چه می‌دیدیم بر می‌گرفتیم. این یکی از مسائل خیلی عمده در مورد هنر مدرن است. همین نکته که مورد نظر هست در جای دیگر و دورتر نیز دارد صورت می‌گیرد. اگر ما یقه کمال‌الملک را بگیریم و پرسیم که چرا شما نقاشی غربی را کاملاً وارد نقاشی ایران گردید به همین ترتیب هم می‌شود درباره مینیاتور سازهای بعدی این نکته سنجی و نکته بردازی

آدمهایی که ایستادهاند و تمام لباسشان تذهیب کامل است. در مجله‌ای فرانسوی که درباره نقاشی ایرانی مطلب نوشته شده بود و چهار ماه پیش به اینجا آمد، حداقل ۵ نمونه نقاشی چاپ شده بود که همگی متعلق به دوره مرحوم بهزاد است و تحت عنوان نقاشی‌های قرن دهم هجری آمده است. در کتاب گرانقدر آقای سوداور که درباره نقاشی درباری ایران است، حداقل چهار نقاشی تقلیبی وجود دارد که هر چهار نمونه اصیل ذکر شده است. اینها از کجا آمده است؟ در هر موزه‌ای و مجموعه آثار تقلیبی این چنین است که همه در زمان احمدشاه قاجار ساخته شده است. دو علت دارد: یکی همین بازار گرم که وجود داشته است. اینها می‌ساختند با مهارت هم می‌ساخته‌اند. بعضی از کارهای مرحوم بهزاد بسیار ماهرانه است. قلم‌گیری بسیار استدانه. بد خاطر فروشن آثار است که این نقاشی تقلید شده است. جذابی این آثار به جهت تقلید بی‌نظیر آن است. درآمدی که قطع شده است، با تقلید آثار، کسب می‌شود و روز به روز افزون می‌شود.

بخش دیگر شر می‌گردد به آنچه روح و ذهن نقاش جست‌وجو می‌کند. وقتی که بازار گرم می‌شود هنرمند لژومی نمی‌بیند که نقاشی خود را امضا نکند. اسم خود را هم زیر آن می‌نویسد، به خاطر آن که اسم خود را نهاده، تغییراتی را هم که لازم است باشد می‌آورد. این تغییرات بسیار شدید و محسوس است. اما بخشی دیگر نه به چهل نه به تقلید و نه به تغییرات شخصی مربوط است. نقاش ایرانی در طول تاریخ در جست‌وجوی بهشت تاریخی گم‌شده‌ای است که با اسucci زیاد، با مداومت و با ترسیم خطوطی از نازکی به کلفتی می‌رسند و دوباره نازک می‌شوند، خطوطی که به نرمی ابریشم و به سختی فولاد هستند، ذکر خود و وردخوانی خود را شکل می‌دهند و این مداومت و ممارست بخشی عده‌ای از خودکار است، این اتصالی که استاد من اشاره فرمودند بخشی از آن از همین طریق حاصل می‌شود.

۱. منتظر موزه هنرهای زیبای مجموعه تاریخی - فرهنگی سعدآباد است. «موزه‌ها».

چطور می‌شود که نقاشی به کلی فراموش شده دوره صفویه، مکتب اصفهان، مکتب بخارا به خاطر می‌آید؟ یک جنبه عینی، عملی و یک جنبه ذهنی دارد. من برای هر دو مثال‌هایی عرض می‌کنم و عرضم را تمام می‌کنم.

جنبه عملی آن این است که جمع کثیری از دلال‌ها، مستشرقین، باستان‌شناسان به این طرف سرازیر می‌شوند. اینها در قالب نماینده‌های سیاسی، تجاری می‌امند.

مجموعه بی‌نظیر و فوق العاده عالی که در موزه زنگ است و به مجموعه «پوتسی» معروف است و شاید بیشتر از ۸۰۰ مورد نقاشی ایرانی دوره تیموری به بعد در این مجموعه گرد می‌آید. وی، یعنی پوتسی این آثار را جمع آورده است. این یک بازار عالی است، حیرت‌انگیز است. اینها خوب می‌فهمند. اینها نقاشی‌ها را خوب جمع می‌کنند. چنانچه در مجموعه پوتسی شاید اولین و تنها نمونه وجود داشته باشد از طرز تعویض مکتب رضا عباسی یا اصفهان به شاگردان. این تنها نمونه و قطعه‌ای است که ما می‌بینیم در آن صورت را محوریندی کرده‌اند. من در هیچ جای دیگر چنین چیزی نمیدهند. نقاشی‌های قاجاری این مجموعه هم چنین است. اینجا یک بازار سیاری از جوانان با استعداد می‌ایند تا به جای قلمدان‌سازی و جلدسازی که فراموش شده است به بازاری روی آورند که دایر هم هست. از اولین کارهای بهزاد، نمونه‌هایی است تحت تأثیر مکتب يخارة، یعنی

کمال‌الملک با شایستگی و لیاقت که شاید امروز حمل بر ناشایستگی و عدم لیاقت باشد، عمل می‌کند. اما شاخه دوم وجود دارد که مورد صحبت و بحث ماست. این شاخه دوم به دو شکل صورت می‌گیرد. بندۀ عرض خود را تا این منطقه محدود می‌کنم، خارج از این منطقه نمی‌خواهم صحبت کنم. یعنی تا لحظه تکوین آن چیزی که ما به عنوان مینیاتور می‌شناسیم. از میان رفن‌شیوه‌های مرسوم، از قلمدان‌سازی گرفته تا جبهه تا جلد کتاب تا قاب آینه. در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری تا سال ۱۳۱۳ هجری قمری که سال کشته شدن ناصرالدین‌شاه است ما استاد بزرگ تقریباً در هیچ کدام از این رشته‌ها نداریم. استاد داریم، هیچ کدام با کارهای آقامیر، آقا نجف و دهه نفر از بزرگان ماقبل خود قابل قیاس نیست. این یک دوره زوال است. شما قلمدان‌های این دوره را، اگر با دوره قبل مقایسه کنید، متوجه این تغییر خواهید شد. پس یک چیزی دارد از میان می‌رود. چه چیز قرار است جانشین آن شود؟ از آن طرف شاخه‌ای دارد فعل می‌شود. این شاخه قادر شده است از راه مداومت پشتکار و خودآموزی پیش برود، نقاشی تالار برلیان کمال‌الملک پرسپکتیو غلط دارد، این را همه می‌دانند، ولی وقتی می‌رود به فرنگ بر می‌گردد، پرسپکتیو بلد است، پس یاد می‌گیرد، مرحوم ملک‌الشعراء باز پرسپکتیو را پیش خود می‌آموزد. با رنج زیاد در طول چهل سال چیزی را می‌آموزد که یک محصل ساده در اروپا در عرض یک سال می‌آموزد. خوب راه سخت تری است، نفس بُر است، این شاخه مورد نظر ماست! این شاخه چطور به وجود می‌آید.