

بررسی فرش‌های بازتاب یافته بر نگاره‌های شاهنامه بایسنغری

دکتر علی اصغر شیرازی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

داود شادلو

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه شاهد

چکیده

در حالی که از دوره تیموریان فرش یا دست‌بافته کامل و سالمی به جای نمانده است که گواه و شناسنده نوع طرح و نقش و رنگ فرش‌ها در این دوره زمانی باشد، اما این دست‌بافته‌ها را می‌توان براساس گزارش‌های مختلف موجود در کتب تاریخی و سفرنامه‌های سیاحان و همچنین در نسخه‌های مصور شده بررسی کرد. لذا نگاره‌های فراوانی وجود دارد که بازتاب دهنده فرش‌هایی است که به نظر می‌رسد در دوره تیموریان بافته شده باشد. این نگاره‌ها در نسخه‌های متعددی برای شاهزادگان و هنرپروان تیموری، در کتابخانه سلطنتی با دقت و نظارت عالیه تهیه می‌شده و به کمک این نگاره‌ها امکان بازسازی یک فرش کامل فراهم می‌شود. یکی از این نسخه‌ها، نسخه

منحصر به فرد شاهنامه‌ای است که به تاریخ ۸۳۳ ه.ق. (۱۴۲۹ م.) در هرات و برای بایسنغر میرزا در کتابخانه سلطنتی تهیه شده و امروز به شاهنامه بایسنغری مشهور است. در مقاله پیش رو، به بررسی و تجزیه و تحلیل شش نگاره از این نسخه که فرش‌هایی در آن دیده می‌شود، پرداخته شده و تلاش می‌گردد طرح، نقش و رنگ این فرش‌ها شناسایی شود. [۱] ماهیت این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و ضرورت انجام آن آشنایی هنرمندان، طراحان و بازرگانان عرصه فرش با نقشه‌های گذشته و بازبافی این نقشه‌ها با نگاه و رویکرد به بازار امروز ایران و جهان است.

واژه‌های کلیدی: فرش، نگارگری ایرانی، نسخه

شاهنامه بایسنغری، طرح فرش، نقشه فرش، رنگ.

مقدمه

ارزشمندی هستند که رأساً و یا به همراه سایر اسناد مکتوب دیگر مانند سفرنامه‌ها [۲] و تاریخ‌نگاری‌ها می‌توانند اوضاع و شرایط گذشته را ترسیم نمایند. در این بررسی‌ها تطبیق نمونه‌های بازمانده در معماری و هنرهای وابسته و انعکاس آنها در نگاره‌های همان دوره قابل تشخیص است. در این میان یکی از عناصر موجود در نگاره‌های نسخه شاهنامه، فرش‌ها هستند. نقشه‌های فرش‌های این نسخه، در نگاه نخست کاملاً رسمی و خشک به نظر می‌رسد. شاید بتوان گفت چنان فاقد انعطاف که نمونه آن در هیچ‌کدام از دیگر نسخه‌های مصور زمان مذکور سابقه نداشته است. به عنوان نمونه و با اتخاذ رویکردی تطبیقی میان فرش‌های بازتاب یافته بر نگاره‌های شاهنامه

شاهنامه فردوسی‌ای که برای بایسنغر میرزا در هرات و به سال ۸۳۳ ه.ق. (۱۴۲۹ میلادی) تحریر و تصویر شده، یکی از مهمترین نسخ خطی است که نگاره‌های زیبا و درخشان آن اطلاعات بسیار و ذی‌قیمتی از وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حکمرانان و سیاست‌های ایشان و حمایت آنها از هنر، به‌ویژه در خصوص موضوع این مقاله یعنی در مورد فرش‌های دوره تیموری پیش روی ما قرار می‌دهد. قطعاً مدیریت هنری دوره مذکور به همراه هنرمندان توانمند و نام‌آور در خلق و ابداع نمونه‌هایی سرآمد برای به‌کارگیری در سایر آثار هنری متجلی است. نگاره‌های نسخه‌های خطی از اسناد تصویری بسیار

کلیله

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره ۱۴
پاییز ۱۳۸۸

۳۰

تصویر ۱: کلیله و دمنه، ایران‌دخت، هرات، ۸۳۴ ه.ق./۱۴۳۰م، موزه توطقایی سرای، استانبول (مأخذ: Raven, 1022)

بایسنغری و نسخه دیگری که تقریباً همزمان با آن مصور شده است، یعنی *کلیله و دمنه* (۸۳۴ ه. ق. / ۱۴۳۰ م.) محفوظ در موزهٔ توپقاپی سرای (Raven, ۱۰۲۲)، متوجه می‌شویم ملاحظت و تردستی و احتمالاً آزادی عملی که طراحان در نسخه اخیر (تصویر ۱) داشته‌اند بیشتر از شاهنامهٔ بایسنغری بوده است.

در مقابل در شاهنامهٔ بایسنغری با فرش‌هایی روبه‌رو هستیم که بسیار دقیق، سنجیده و حساب شده ترسیم شده‌اند. ولی با همهٔ خشکی و عدم انعطافی که در نقشهٔ فرش‌های این نسخه مشهود است، باید گفت در رنگ‌بندی و رنگ‌آمیزی فوق‌العاده و درخشانند. این عامل تعادل و تباینی زیبا و دیدنی را میان طرح و رنگ در فرش‌ها رقم زده که در نوع خود بی‌نظیر است. رنگ‌هایی به‌غایت پخته و روشن در آنها به‌کار گرفته شده که چشم را می‌نوازند و سرورآفرین هستند و می‌توان گفت، فرش‌هایی که در نسخهٔ شاهنامهٔ بایسنغری مصور شده‌اند، می‌توانند در ردیف بهترین فرش‌های دورهٔ تیموری قرار گیرند که با توجه به گزارش‌های تاریخ‌نگاران دربار و سیاحان (همچون کلاویخو) از هر نظر، موقعیت و جایگاه والای فرش‌بافی درباری آن زمان را نشان می‌دهند. لذا باید گفت این فرش‌ها حداقل از نظر بافت و رنگ‌بندی، بسیار نفیس می‌نمایند. قابل ذکر است همان‌طور که نگاره‌های نسخهٔ مذکور با بیش از پانصد سال قدمت از لحاظ مواد رنگی بسیار عالی هستند و از درخشندگی آنها کم نشده است، لذا فرش‌ها نیز باید از مواد بسیار عالی تهیه شده باشند چنانکه

در شأن حکومت تیموریان باشد. این نگاره‌ها به همراه اسناد تاریخی همچون *سفرنامهٔ کلاویخو*، مدارک جامعی در تولیدات نفیس در دست‌بافته آن روزگار است. [۳] بدون شک با توجه به سیاست تیمور و سایر شاهزادگان بعد از او در افزایش حجم احداث بناهای متعدد (کاخ‌ها، مساجد و غیره) نیاز فراوان به تولید زیراندازها و فرش‌ها قطعی بوده است. فرش‌ها و زیراندازها یگانه منسوج گره‌بافته‌ای نیستند که نقاشان مینیاتور در آثار خودشان نشان داده‌اند. روزینی‌ها، پوشش‌های بالای خیمه و سایبان‌ها نیز از این نوع هستند. «اگر چه هیچ نمونه‌ای از فرش‌ها و زیراندازهای این دوره در دست نیست، اما بر اساس گزارش نویسنده تاریخ *مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین*، آمده است که پس از اتمام مسجد جامع بی‌بی خانم در سمرقند، استادان بصره و بغداد و استادان فارس و کرمان حصیرهای دست‌باف و قالی‌هایی از جنس ابریشم بافته در مسجد گسترانیده بودند.» (سمرقندی، عبدالزراق، ۱۱۰ و ۱۱۱).

«در تاریخ تیمور کراراً اشاره شده که فرش این فرمانروای جهان‌گشا را به علامت تسلیم و انقیاد می‌بوسیدند. از این زمان به بعد تا سده نهم هجری اطلاعات ما درباره هنر فرش‌بافی تقریباً به‌طور کلی منحصر است به تصویرهای فرش در نقاشی‌های مینیاتور... اکثریت قابل توجهی از فرش‌هایی که در نقاشی‌های سده هشتم و اوایل سده نهم هجری نشان داده شده‌اند به نوع خاصی تعلق دارند که به خوبی تعریف و تعیین شده است.

طرح کلی متشکل است از انواع مختلف هشت ضلعی که گاهی فاصله دار هستند و گاهی در داخل این فواصل با نقش و بدون نقش است و غالباً با حاشیه‌هایی به هم وصل و جفت می‌گردند، یا آنکه در آنها نقش ترکیبی ستاره-چلیپا قرار می‌دهند که با اسپرهای کاشی‌کاری همانندی دارد... حاشیه‌ها تقریباً به‌طور یکنواخت با اشکال خط کوفی ساده شده یا با یک سلسله گره به رنگ سفید یا زرد بر زمینه قرمز خرمایی تیره فام منقوش می‌شود. شیرازه‌ها غالباً دارای طرح اریب‌بافی زاویه‌دار است که در قرون پیشین غالباً بر روی ظروف منقش زرین فام به کار می‌بردند. در برخی جزئیات و ریزه‌کاری‌ها تنوع قابل ملاحظه‌ای در این دست‌بافته‌ها دیده می‌شود.» (پوپ، ۱۳۸۷، ۲۶۹۰-۲۶۳۰).

نگاره‌های شاهنامه بایسنغری

شاهنامه بایسنغری که خوشبختانه اکنون به صورت کامل در اختیار است، شامل ۲۲ نگاره می‌شود که متأسفانه هیچ‌کدام رقم نگارگر را بر خود ندارند. ولی نام افرادی که در تصویرگری و نگارش آن سهیم بوده‌اند در تاریخ موجود است. در کتاب تاریخ عهد تیموریان و متفرعات آن از افراد زیر نام برده شده است: «این کتاب که شاهکار هنر مکتب هرات است در سنه ۸۳۳ ق. / ۱۴۲۹ م. به‌همکاری ماهرترین هنرمندان عصر از خطاط و نقاش و مصور و مذهب مانند میرزا خلیل و جعفر بایسنغری و مولانا علی مصور و قوام‌الدین مجلد خواجه غیاث‌الدین و احمد رومی و

سیف‌الدین و معروف نقاش و پاینده درویش و غیره برای شاهزاده هنردوست بایسنغر در هرات نگاشته و ساخته شده و اکنون در موزه سلطنتی ایران در قصر گلستان محفوظ است.» (حبیبی، ۲۵۳۵، ۴۴۹). این نسخه به شماره ۷۱۶ با ۶۹۰ صفحه و به خط نستعلیق می‌باشد (شریف‌زاده، ۱۳۷۰، ۱۰). همچنین در سند موجود در موزه تویقایی از عرضه داشت مولانا جعفر تبریزی (تصویر ۲)، توضیحاتی در مورد هنرمندان کتابخانه سلطنتی بایسنغر در هرات و فعالیت‌های هر کدام در هر شاخه هنری به صورت مشروح آمده است. (Lentz and Lowry, 1989, 160)

مولانا جعفر بایسنغری (تبریزی) در متن عرضه داشت در سه بخش از وضعیت هنرمندان و سفارش‌های در حال انجام گزارش می‌دهد، گروه اول نقاشان، طراحان، مذهبان و خوشنویسان‌اند. گروه دوم هنرمندانی هستند که در ذیل عنوان عمارات خاصه مشغول سنگ‌تراشی، نقاشی عمارت و ابنیه بوده و گروه سوم در ذیل واژه خرگاه در تکمیل خیمه و خرگاه و سایر دست‌بافته‌ها خدمت می‌کنند. خوشبختانه نام سه نقاش که بر روی نسخه شاهنامه بایسنغری کار کرده‌اند در گزارش مولانا جعفر مشخص است ولی اینکه هر نگاره را چه کسی رقم زده است معلوم نیست. عبدالحی حبیبی در گزارشی به نقل از جعفر بایسنغری در یکی از نسخ خطی استانبول می‌نویسد: «تصاویر این نسخه را مولانا علی ساخته، ولی سازنده وقایع آن مولانا قیام‌الدین است زیرا چشم مولانا علی در اواخر عمرش به‌زحمت کار

می‌داد. امیرخلیل هم یکی از مصوران نسخه شاهنامه بایسنغری است و همو در گلستان، شکل امواج دریا را تکمیل کرده بود، و مؤلف معز الانسات او را فرزند محمد جهانگیر میرزا نواسه جهانگیر میرزا پسر کلان تیمور می‌داند.» (حبیبی، ۲۵۳۵، ۴۵۱).

گزارش‌های تاریخی حکایت از حضور نخبگان هنری دارد که در کتابخانه سلطنتی برای اجرای پروژه‌های وسیع در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کردند، «و از مذهب‌ان معروف مکتب هرات مولانا تاج محمد نقاش و مذهب بود که در علم حیل (جراثقال) و میکانیک و چینی‌سازی هم دستی داشت و امیر خلیل و میرک نیز از این جمله‌اند.» (همان، ۲۵۳۵، ۴۰). خواجه عبدالرحیم به طروح (طرح‌ها) مجلدیان و مذهب‌ان و خیمه‌دوزان و کاشی‌تراشان مشغول است (بخشی از عرضه داشت جعفر بایسنغری). «مع‌ذلک باید گفت که در حقیقت این هنر تذهیب است که نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین سرمشق این فرش‌ها (یک جفت قالی متعلق به بقعه اردبیل) بوده است و نقوش تذهیب‌کاری حواشی یک نسخه خطی مجموعه گلبن‌گیان چندان به برخی از نقوش طرح متن قالی اردبیل نزدیک است که می‌توان گفت طرح هر دو کار یک طراح بوده است.» (پوپ، ۱۳۸۷، ۲۶۵۲).

بنابر این، مولانا علی، امیر خلیل، مولانا قیام‌الدین (قوام‌الدین؟) و احتمالاً معروف نقاش و غیره نیز در تکمیل این نسخه همکاری داشته‌اند. یکی دیگر از نقاشانی که به احتمال زیاد در اجرای این نسخه همکاری داشته است، خواجه غیاث‌الدین نقاش است که علاوه بر

تصویر ۲: عرضه داشت مولانا جعفر تبریزی، موزه توفیقی (Lentz and Lowry, 1989, 160 (مأخذ:))

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره ۱۴
پاییز ۱۳۸۸

نگارگری، به عنوان سفیر فرهنگی، همراه سفرای شاهرخ به چین سفر کرده (۸۲۳-۸۲۷/۱۴۱۹-۱۴۲۳)، و پارچه‌ای ابریشمین را هم که در مکتب هرات نقش زده شده از طرف شاهرخ به رسم تحفه به پادشاه چین تقدیم کرده است. نویسنده تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام، معتقد است نقاش این پارچه خود غیاث‌الدین بوده است. حبیبی هم این مورد را تأیید کرده و غیاث‌الدین را نقاش این پارچه دانسته و بر این باور است که پارچه ابریشمی موزه نیویورک، همان پارچه غیاث‌الدین است. «این پارچه نفیس اجتماع سبک‌های چینی و هراتی را در کمال مهارت نمایندگی می‌کند.» (همان، ۲۵۳۵، ۳۹۹).

با این حال چنانکه از داده‌های تاریخی برمی‌آید، زبده‌ترین نقاش کتابخانه بایسنغر، میرخلیل بوده و چنانکه آمده است، اجر و مرتبت فراوانی نیز در دربار داشته است. چنانکه دوست محمد وی را «مانی ثانی» گفته و چیره‌دستی‌اش را ستوده و یگانه روزگارش خوانده است. دوست محمد در مقدمه مرقع ابراهیم میرزا در مورد حادثه شوخی میرخلیل با بایسنغمیرزا در محفل خصوصی که منجر به صدمه‌ای به شاهزاده تیموری می‌شود و سپس عفو و بخشش از سوی شاهزاده، سخن رانده است. (بینیون و دیگران، ۱۳۶۷، ۱۸-۴۱۷) این نحوه برخورد، نشان‌دهنده مرتبت و شأن ویژه میرخلیل در نزد شاهزاده تیموری است. «گرانمایه‌ترین قالی‌ها را گرانمایه‌ترین نقاشان در آثار خود به جلوه درآوردند و نیز جالب است که طرح‌های فرش‌های واقعی یا حداقل کامل‌ترین و اثرگذارترین

عناصر نقش‌ها و نقش‌مایه‌های شاخص را و در بعضی موارد تمامی طرح را می‌توان به چند نام معروف از استادان نقاشی منسوب کرد.» (پوپ، ۱۳۸۷، ۲۶۶۴).

بررسی فرش‌های مصور شده در نگاره‌های شاهنامه بایسنگری

شش نگاره از بیست و دو نگاره شاهنامه بایسنگری، دارای تصاویر جالب توجهی از فرش‌های درباری مرسوم در آن زمان است.

نگاره دیدار زال و رودابه یکدیگر را

این نگاره بسیار ظریف و کوچک کار شده است و در آن مطابق داستان شاهنامه، زال از دیوار کاخ رودابه به سرای خصوصی‌اش راه می‌یابد. (تصویر ۳) در این نگاره زال و رودابه در کنار یکدیگر و دو ملازم به همراه سه نوازنده که دف و نی و چنگ می‌نوازند، در اطراف این زوج به انجام خدمت مشغول هستند. کاشی‌کاری‌ها، آذین‌های دیواری، پرده‌ها و فرش زیبایی که زیر پای زال و رودابه گسترده شده و به‌ویژه حجم فراوانی از اشعار نوشته شده، زیبایی مسحور کننده‌ای به این نگاره داده است. «بر کتیبه این نگاره و نگاره اردشیر و گلنار، عبارت ساختن عمارت و بنا از سوی بایسنغر و والدش داده شده است، امر بنا هذ العماره السلطان الاعظم و الخاقان الاعدل و الاکرام غیاث السلطنة و الدنيا والد بایسنغر بهادرخان خلد الله ملکه.» (شریف‌زاده، ۱۳۷۰، ۱۵).

تصویر ۳: نسخه شاهنامه بایسنغری، دیدار زال و رودابه یکدیگر را

تصویر شماره ۳-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش مصور شده در نگاره دیدار زال و رودابه

تصویر ۳-۴: جزئی از یک فرش بافته شده در منطقه کلاردشت مازندران، قرن حاضر

تصویر ۳-۳: نسخه شاهنامه بایسنغری، حاشیه فرش با نقش کوفی

تصویر ۳-۲: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از نقوش متن فرش

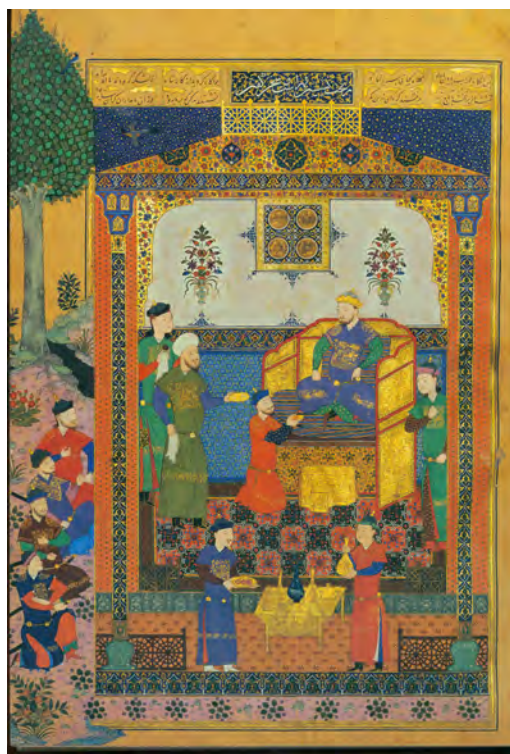
فرشی که در این نگاره دیده می‌شود (تصویر ۳-۱)، همانند دیگر فرش‌های این دوره تاریخی متشکل از قاب‌هایی هندسی است که از گره‌های هندسی و گل‌های هشت‌پر ساخته شده است (تصویر ۳-۲). حاشیه‌ی عنابی این فرش از نقوش کوفی تشکیل شده که کاملاً به‌جا و سنجیده در طول و عرض فرش جای گرفته‌اند. (تصویر ۳-۳). گوشه‌سازی‌ها دقیق انجام شده است و چهار حاشیه‌ی فرعی، دو حاشیه‌ی بیرونی و دو حاشیه‌ی داخلی نیز فرش را دربر گرفته‌اند که حاشیه‌ی اول و دوم از بیرون به ترتیب شامل مثلثی است که به شیوه‌ی مثبت و منفی در جوار یکدیگر تکرار می‌شوند و دیگری نقش مایه‌ای است مکرر، که نمونه‌های آن در حاشیه‌ی فرعی فرش‌های دوره‌ی تیموری دیده می‌شود. حاشیه‌ی فرعی دوم از داخل نیز، دقیقاً مشابه نقش مایه‌های تکراری حاشیه‌ی فرعی دوم از بیرون بوده و اولین حاشیه‌ی فرعی داخلی، نواری قرمز رنگ و ساده‌باف است. درون هر یک از قاب‌ها، گلی چهارپر با تزئینات ویژه بافته شده که یادآور گل‌های چهارپری است که امروزه نیز در مناطق مختلف ایران بافته می‌شود (تصویر ۳-۴).

لازم به ذکر است که زال و رودابه بر پشتی و مسندی که نقشه‌ی محرمات دارد، تکیه زده و نشسته‌اند. اگر ابعاد پشتی را ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر در نظر بگیریم، اندازه‌ی فرش $۳/۶ \times ۱/۵$ متر جلوه می‌کند. این‌طور که می‌نماید، کف کاشی‌کاری‌ها و فرش مستقیماً از بالا رؤیت شده‌اند، لذا در خط امتداد با دیوار عقبی قرار

دارند. بنابراین بعید نیست که طول فرش نسبت به عرضش و اندازه‌های رایجی که امروز می‌شناسیم، هماهنگی لازم را نداشته باشد. رنگ‌های عنابی، قرمز، آبی، سفید، کرم تیره نزدیک به آکر (شتری) و سبز در متن و حاشیه‌ی فرش قابل تشخیص هستند.

نگاره بر تخت نشستن لهراسپ

این نگاره (تصویر ۴)، دومین نگاره از مجموعه نگاره‌های شاهنامه‌ی بایسنغری است که در آن فرش‌ی گسترده شده است (تصویر ۴-۱). طرح آن هندسی قاب‌بایی است و نقش مایه‌های ریزتری نیز داخل قاب‌ها طراحی شده است. تمایل ظریفی به ایجاد آرایه‌های گردان در متن فرش دیده می‌شود (تصویر ۴-۲).

تصویر ۴: نسخه‌ی شاهنامه‌ی بایسنغری، بر تخت نشستن لهراسپ

تصویر ۴-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش زیر تخت لهراسپ

تصویر ۴-۳: نسخه شاهنامه بایسنغری، گل هندسی میان گل‌های هشت‌پر

تصویر ۴-۲: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از متن فرش

تصویر ۴-۴: نسخه شاهنامه بایسنغری، حاشیه کوفی فرش و حاشیه‌های فرعی

تصویر ۴-۶: نسخه شاهنامه بایسنغری، دیواره تخت لهراسپ

تصویر ۴-۵: نسخه شاهنامه بایسنغری، جای پای جلوی تخت لهراسپ

گره‌های هندسی شش‌بازویی که بازوی میانی آنها کمی گسترش یافته و یکی از پرهای گل‌های هشت‌پر را تشکیل داده و گل‌های هشت‌پری که در میانه هر یک از آنها گل هندسی دیگری بافته شده است (تصویر ۴-۳)، اجزای تشکیل دهنده متن فرش مذکور هستند.

درون هر یک از قاب‌های این فرش، نسبت به دیگر نمونه فرش‌های دوره تیموری که درون قاب‌های خلوتی دارند، شلوغ‌تر بوده و به‌طور کلی نقشه پیشرفته‌تری را پیش روی مخاطب قرار داده است. هر گل هشت‌پر نیز از لحاظ رنگ‌بندی پیچیده‌تر بافته شده، به‌طوری که یکی در میان، رنگ اضلاعش تفاوت می‌کند. در ضمن نقوش کوفی حاشیه هم نسبت به فرش نگاره دیلار زال و رودابه از ظرافت بیشتری برخوردار است. (تصویر ۴-۴)

چهار حاشیه فرعی هم از بیرون و داخل پیرامون حاشیه اصلی را گرفته‌اند که همانند نگاره پیشین طرحی ساده دارند. اندازه این فرش $4 \times 2/5$ متر به‌نظر می‌رسد و رنگ‌های عنابی، سیاه (شاید سرمه‌ای)، سفید، قرمز، آبی، زرد و سبز در متن و حاشیه آن قابل تشخیص است. آذین‌های دیواری و تخت پادشاهی نیز در نوع خود بسیار جالب توجه‌اند. مخصوصاً تزئینات تخت، یادآور نقوشی است که حدود یک قرن بعد بر فرش‌ها بافته می‌شود و پژوهشگر را در ریشه‌یابی پیشینه این طرح‌ها و نقوش و انعکاس آنها بر فرش‌ها یاری می‌رساند. بر روی لباس‌ها و پایین تخت نیز طرح‌های ساده‌ای از گل‌های شاه‌عباسی (گلجام) دیده می‌شود (تصاویر ۴-۵ و ۴-۶).

نگاره مجلس کشته شدن ارجاسپ به‌دست اسفندیار

داستان این نگاره (تصویر ۵)، از این قرار است که ارجاسپ به حيله و نیرنگ، دو خواهر اسفندیار را می‌رباید و در قصر خود زندانی می‌کند. اسفندیار برای نجات خواهرانش خود را به کسوت بازرگانی درمی‌آورد و بدین‌ترتیب وارد قصر می‌شود و پس از گذشتن از درها و دالان‌های هزارتو مانند، سرانجام در سمت راست بالای نگاره (که تخته‌گاه ارجاسپ قرار دارد)، موفق به کشتن وی می‌شود. شاید بتوان مهمترین ویژگی این نگاره را ساختار تکه‌تکه (اپیزودیک) آن در روایت داستانش دانست که به‌راستی شگفتی‌برانگیز است. ترکیب‌بندی ناپایدار بصری آن نیز در انتقال حس تنش و آشفتگی نگاره سهم بسیار دارد. ولی

تصویر ۵: نسخه شاهنامه بایسنجری، کشته شدن ارجاسپ به‌دست اسفندیار

دیده می‌شود (تصویر ۵-۱)، از آن جهت که فرش‌ی چندترینجی روبه‌روی دیدگان ما قرار می‌گیرد که نمونه آن کمتر در فرش‌های دوره تیموری دیده شده است. داخل هر ترنج، گلی شش‌پر وجود دارد که گردان بافته شده و زمینه داخلی آن به رنگ آبی است (تصویر ۵-۱-۱). به‌جز دو ترنج که نقوش اصلی متن فرش به‌شمار

گذشته از این موارد در نگاره مذکور که از زیباترین و روایی‌ترین نگاره‌های شاهنامه بایسنغری است، در دو جا فرش‌های قابل توجهی گسترده شده که به‌ویژه یکی از آنها دارای اهمیت بسیاری است. بر روی فرش‌ی که اسفندیار در حال کشتن ارجاسپ است، یکی از خاص‌ترین فرش‌های شاهنامه بایسنغری

تصویر ۵-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش محل تختگاه ارجاسپ

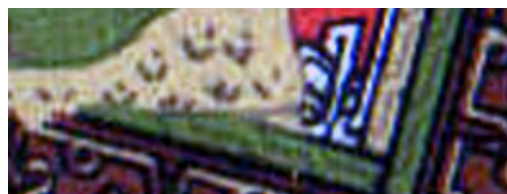
تصویر ۵-۲: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش زیر پای دو خواهر اسفندیار

تصویر ۵-۱-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از ترنج و گل شش‌پر میان آن

تصویر ۵-۳: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از تزئینات نگاره آوردن شطرنج نزد نوشیروان

تصویر ۵-۲-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، لچک و طره‌ها و گره‌های هندسی

می‌روند، هیچ نقش دیگری بر زمینه فرش موجود نیست و در واقع با یک فرش کم‌نظیر کف‌ساده روبه‌رو هستیم که متن آن به رنگ خاکی است. پیرامون حاشیهٔ عنابی رنگ کوفی نیز دو حاشیهٔ فرعی دیده می‌شود که نخستین حاشیه از بیرون، سبز رنگ، با نقش مایه‌های چخماقی و حاشیهٔ فرعی داخلی نیز همانند حاشیهٔ بیرونی است. عرض فرش مذکور نسبت به طولش تا حدی کمتر جلوه می‌کند ولی به کناره نزدیک نمی‌شود. به نظر می‌رسد فرش باید دارای ابعاد $2 \times 4/5$ متر باشد. رنگ‌های عنابی، خاکی، آبی و سبز در متن و حاشیهٔ فرش دیده می‌شد.

فرش دوم (تصویر ۵-۲) از این نگاره هم که از نظر ابعاد ذرع و نیم (104×154 سانتی‌متر) به نظر می‌رسد، دارای کف سادهٔ سرخ‌رنگ بوده که در گوشه‌های متن و محل قرارگیری لچک و طره‌ها، گره‌هایی هندسی نقش بسته که در تزئینات دیواری نگاره‌های همین نسخه نیز دیده می‌شود (تصاویر ۵-۲-۱ و ۵-۳).

متن فرش سرخ‌رنگ بوده و حاشیهٔ کوفی فرش همانند فرش دیگر این نگاره، به رنگ عنابی است. تزئینات کوفی حواشی هر دو نگاره هم‌شکل بوده و تنها از نظر تعداد حاشیه‌های فرعی با یکدیگر متفاوت‌اند. در فرش‌هایی که دو خواهر اسفندیار مغموم بر آن نشسته‌اند، سه حاشیهٔ فرعی دیده می‌شود که شامل یک حاشیهٔ بیرونی با نقش مایه‌های چخماقی و دو حاشیهٔ داخلی با نقش مایه‌های چخماقی یکسان‌اند. رنگ‌های عنابی، خاکی، قرمز، سبز و سفید در فرش قابل تشخیص هستند.

نگارهٔ پاسخ دادن اسفندیار رستم را

فرش نگارهٔ مذکور (تصویر ۶) از دو جهت جالب توجه است: نخست از نظر رنگ‌بندی و دیگر از نظر طرح (تصویر ۶-۱).

رنگ‌بندی فرش به گونه‌ای است که در نگاره‌های پیش از این دیده نشده است زیرا نمایانگر این مطلب است که شاید طراحان برای نخستین بار می‌آموزند که یک طرح کاملاً تکراری را می‌توان با رنگ‌بندی نو، متفاوت و جدید نشان داد. این امر در رنگ‌بندی حاشیهٔ فرش این نگاره مشهود است و به نظر می‌رسد در آن دست به تجربه‌های تازه‌ای زده شده است. حاشیهٔ مورد نظر همانند همهٔ حواشی دیگر فرش‌های تیموری تشکیل شده از نقوش کوفی است. اما طراح، رنگ زمینهٔ حاشیه را آبی گرفته، نقوش به رنگ سفیدند و داخل هر

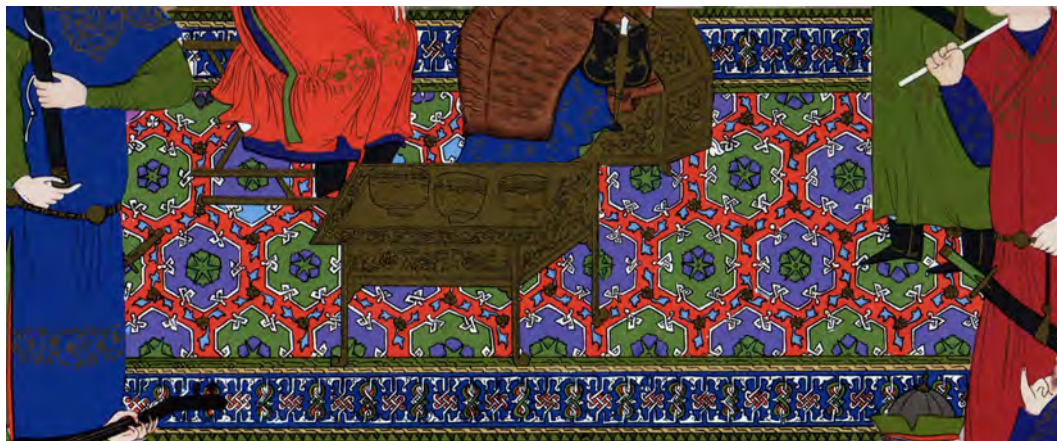

تصویر ۶: نسخهٔ شاهنامهٔ بایسنغری، پاسخ دادن اسفندیار به رستم

فرش‌ها ببینیم. فرش به‌جز حاشیه بزرگ شامل چهار حاشیه فرعی هم می‌شود که به‌ترتیب از بیرون عبارتند از، نقشی ساده به شیوه مثبت و منفی، چخماقی خاکی رنگ و از داخل، چخماقی خاکی و سپس چخماقی سبز رنگ.

ویژگی دیگر آنکه طرح کلی فرش و روح حاکم بر آن کاملاً هندسی است. به‌طوری که نمونه طرح آن را می‌توان در سنگ‌فرش‌ها و کاشی‌کاری‌های کار شده در نگاره‌های دیگر همین نسخه مشاهده کرد (تصویر ۶-۳).

گره هندسی با قرمز رنگ شده و گره‌های میانی دیگر هم یکی از بازوهایشان به رنگ سبز رنگ شده است. در ضمن بندهای نقوش کوفی نزدیک و شبیه به اسلیمی هستند که در نوع خود حائز اهمیت‌اند. (تصویر ۶-۲) این ترکیب زیبا باعث شده یک حاشیه که در اکثر فرش‌ها نهایتاً با دو رنگ بافته می‌شد، نو و تازه جلوه کند و رنگ‌بندی خاصی به فرش ببخشد. در ضمن رنگ‌هایی هم در متن فرش استفاده شده که تا پیش از این سابقه نداشته است (مانند بنفش) که آنها را بر

تصویر ۶-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش زیر پای رستم و اسفندیار

تصویر ۶-۳: نسخه شاهنامه بایسنغری، شش ضلعی تکراری در متن فرش با سایر تزیینات

تصویر ۶-۴: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از تزیینات کف تالار مجلس انوشیروان

تصویر ۶-۲: نسخه شاهنامه بایسنغری، حاشیه با نقش کوفی

ترکیب‌بندی‌ای چنین هندسی با قاب‌های شش ضلعی کامل در شاهنامه بایسنغری منحصر به فرد است (تصویر ۶-۴)، اما وقتی در جزئیات فرش دقیق می‌شویم، می‌بینیم این ریزه‌کاری‌ها تا جایی که ممکن بوده گردان بافته شده‌اند که حاصل آن تباینی دیدنی در متن فرش است.

اندازه فرش $4 \times 2/5$ متر جلوه می‌کند و رنگ‌های آبی، قرمز، خاکی، سبز، بنفش، سفید، قهوه‌ای و آبی آسمانی در آن دیده می‌شود.

نگاره باز آمدن منذر و گرفتن بهرام گور را

در این نگاره (تصویر ۷)، یزدگرد بر تخت شاهی نشسته و موبدان و بزرگان سرزمین‌های مختلف برای گرفتن و آموزش بهرام خردسال داوطلب شده‌اند. در این میان منذر هم با عباپی آبی حضور دارد. در پیش تخت شاهی، دو بانو نشسته‌اند که گهواره بهرام را در پیشگاه خود نهاده‌اند.

دو فرش در این نگاره دیده می‌شود. نخستین فرش زیر تختگاه شاهی یزدگرد گسترده شده و دیگری فرشی است که گهواره بهرام بر آن قرار گرفته است. [۴] نقشه نخستین فرش (تصویر ۷-۱)، دارای تفاوت‌های جزئی با دیگر نقوش مشابه خود است و آن اینکه در اینجا به جای گل‌های هشت‌پر، شکل چلیپا ماندی جایگزین شده و این نقش به همراه گره‌های شش‌بازویی، قاب‌ها را تشکیل می‌دهند. در واقع گره‌ها و چلیپاها حائل و پیونده دهنده قاب‌ها به یکدیگرند. بنابراین به‌خاطر کاهش دو ضلع (پر) از نقوش میانه، متن فرش

کمی بغرنج‌تر، پیچیده‌تر و خطوط در آن شکسته‌تر به نظر می‌رسد. وسط هر قاب گلی چهارپر بافته شده و رنگ‌های قرمز، آبی، خاکی، سبز و سفید در متن فرش مشاهده می‌شوند. نقشه فرش مذکور، قاب‌قابی سراسری است (تصویر ۷-۱-۱).

در حاشیه، نقوش کوفی بافته شده که در عین سنجیدگی و دقتی که در ترسیم آنها به کار رفته، در واقع یک نمونه خوب از نقشه‌ای تکراری و تجربه شده است. رنگ حاشیه عنابی بوده و نقش مایه‌ها خاکی بافته شده‌اند. سه حاشیه فرعی بیرونی و سه حاشیه فرعی داخلی نیز پیرامون حاشیه اصلی و متن را فرا گرفته‌اند که اولین حاشیه از بیرون نواری سبز رنگ و ساده‌باف، دومین حاشیه، نقوشی به‌شیوه مثبت و منفی و سومین حاشیه نیز دوباره نواری سبز رنگ و ساده‌باف است.

تصویر ۷: نسخه شاهنامه بایسنغری، باز آمدن منذر و گرفتن بهرام گور را

حاشیه‌های فرعی داخلی نیز دقیقاً به‌همین ترتیب بافته شده‌اند. اندازه فرش بر اساس اینکه تنها تخت پادشاهی بر آن جای گرفته، ۲×۳ متر به‌نظر می‌رسد.

فرش دوم (تصویر ۷) در ابعاد کوچک‌تری در نگاره دیده می‌شود که گهواره بهرام را بر آن قرار داده‌اند. نقشه آن به نسبت فرش دیگر همین نگاره ساده‌تر بوده و در آن گل‌های هشت‌پر و چلیپا دیده نمی‌شود و به‌علت اندازه کوچک‌ترش، گره‌های هندسی با کمی گسترش از طرفین به گره بعدی رسیده و قاب‌های متن را تشکیل می‌دهند. حاشیه نیز به نسبت دیگر فرش‌ها ساده‌تر بوده و نقوش پیچیده در آن دیده نمی‌شود. رنگ‌های قرمز، سبز، سفید، عنابی، خاکی و آبی در متن و حاشیه فرش قابل مشاهده است. سه حاشیه فرعی بیرونی و داخلی هم اطراف حاشیه وجود دارد که متشکل است از نوارهای ساده‌باف و نقوش مثبت و منفی. اندازه فرش حدود ۱×۰/۵ متر است.

تصویر ۷-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش گسترده شده زیر پای یزدگرد

تصویر ۷-۲: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش زیر گهواره بهرام گور

تصویر ۷-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، نقشه چلیپای تکراری متن فرش و گل‌های چهارپر

نگاره آوردن شطرنج نزد نوشیروان

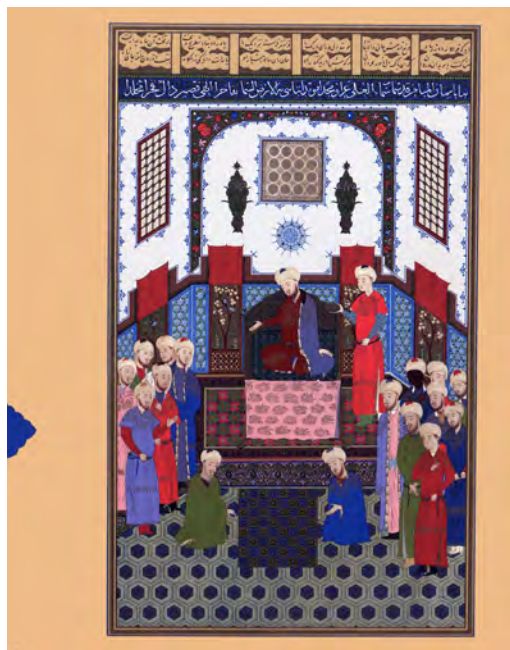
در این نگاره نوشیروان بر تخت زرین نشسته و درباریان و فرستادگان پادشاه هند پیرامون وی حلقه زده‌اند (تصویر ۸). همگی لباس فاخر پوشیده‌اند که آذین‌های زیبایی دارد. تزئینات دیواری نیز جالب توجه و مهم هستند. مخصوصاً شمسه‌ای که بالای سر نوشیروان بر دیوار نقش زده شده یادآور ترنج‌هایی است که در دوران آینده بر فرش‌ها مشاهده می‌شود (تصویر ۹).

داستان نگاره از این قرار است که پادشاه هند برای نوشیروان شطرنجی فرستاده تا بزرگان ایران زمین را بیازماید. سرانجام بزرگمهر وزیر دانای نوشیروان موفق به گشودن راز مهره‌های شطرنج می‌شود.

نقشه متن فرش این نگاره اندکی شبیه نقشه فرش نگاره دیدار زال و رودابه است (تصویر ۱۰). ولی نقش‌مایه‌های داخل متن کاملاً با آن متفاوت بوده و رنگ‌بندی دو فرش هم با هم فرق دارد. قاب‌ها در این فرش میل زیادی به مدور شدن دارند و این امر با کم شدن فاصله میان بندهای گره‌های هندسی و گل‌های هشت‌پر حاصل شده تا جایی که دیگر بند پیوند دهنده‌ای باقی‌نمانده و بازوی گره‌ها هستند که به ضلع‌های گل‌های هشت‌پر متصل شده و یکی از اضلاع قاب را تشکیل می‌دهند (تصویر ۱۰-۱).

این مورد باعث شده تا قاب‌ها به شکل دایره جلوه کنند ولی در نهایت روح هندسی بر این فرش حاکم است و قاب‌ها به دایره نزدیک می‌شوند ولی هرگز به آن تبدیل نمی‌شوند. داخل هر قاب گل چهارپر آبی

رنگی طراحی شده که به‌ویژه از لحاظ رنگ‌بندی واجد اهمیت است، زیرا نقطه‌ای چشم‌نواز را به‌وجود آورده که در تضاد با رنگ‌آمیزی گرم و پخته کل متن است. شاید این رنگ‌های پخته و عمیق، مناسب با مضمون نگاره انتخاب شده‌اند تا تداعی کننده آرامش و تأمل بزرگمهر درباره بازی شطرنج باشد که لازمه‌اش اندیشه است. نوع انتخاب رنگ‌ها و نقوش نقش بسته بر صفحه شطرنج نیز حائز اهمیت هستند، زیرا رنگ‌های آبی تخته شطرنج تباین ظریفی را با رنگ‌های سبز سدری و قرمز متمایل به نارنجی قاب‌های فرش رقم زده‌اند. در ضمن زیر پای درباریان سنگ‌فرشی کاملاً هندسی با نقوش شش‌ضلعی، همانند کندوی عسل نقش شده که باز تداعی گر فضای ریاضی‌گونه حاکم بر نگاره است (تصویر ۱۰-۲).

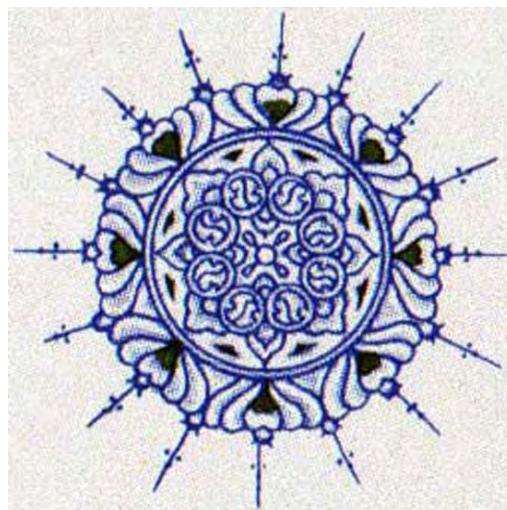
تصویر ۸: نسخه شاهنامه بایسنغری، آوردن شطرنج نزد نوشیروان

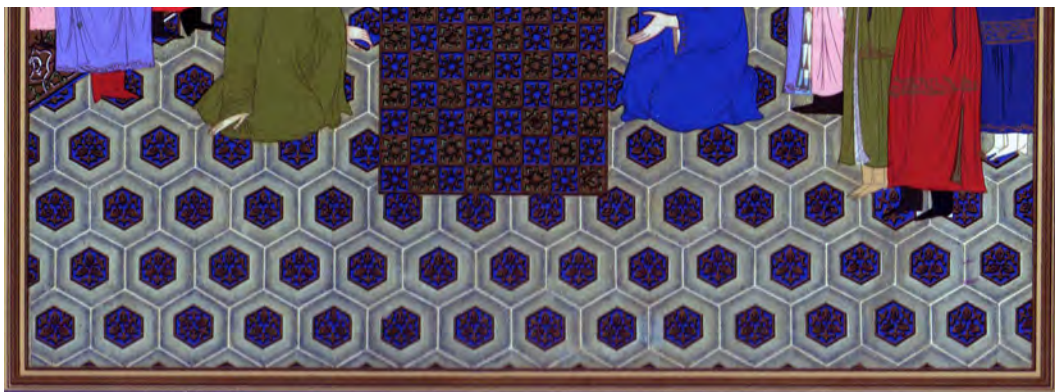
تصویر ۱۰: نسخه شاهنامه بایسنغری، فرش گسترده شده زیر تخت انوشیروان

تصویر ۱۰-۱: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از متن فرش

تصویر ۹: نسخه شاهنامه بایسنغری، شمسه بالای سر انوشیروان بر دیوار تالار

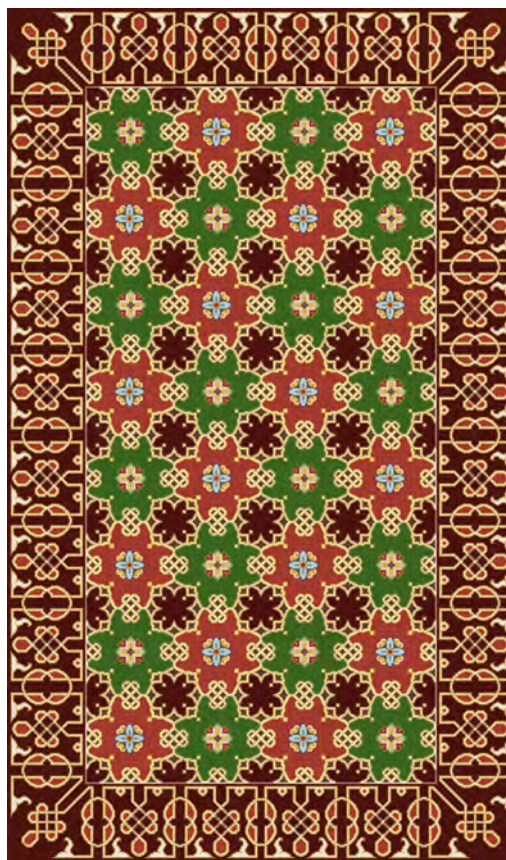

تصویر ۱۰-۲: نسخه شاهنامه بایسنغری، بخشی از نگاره آوردن شطرنج نزد نوشیروان

حاشیه فرش تشکیل شده است از نقوش کوفی و به رنگ عنابی که سه حاشیه فرعی بیرونی و دو حاشیه فرعی داخلی آن را دربر گرفته‌اند. این حاشیه‌ها ساده بوده و به رنگ‌های قرمز، خاکی و سبز بافته شده‌اند. رنگ‌های متن فرش عبارتند از: قرمز، سبز، آبی، خاکستری و عنابی. اندازه فرش ۳×۲ متر جلوه می‌کند. در جدول ۱ رنگ‌ها و انواع نقوش در هشت فرش موجود در نگاره‌ها آمده است. همچنین پس از بررسی‌های مختلف در آنها به بازسازی نقشه یکی از فرش‌های مذکور پرداخته شد. نقشه بازسازی شده در فرش نگاره «آوردن شطرنج نزد نوشیروان» در

(تصویر ۱۱) آمده است. در این بازسازی سعی بر این بوده که تا حد امکان، وفاداری به نمونه آمده در نگاره (تصویر ۱۰) حفظ شود. طبیعتاً و با توجه به نیاز و اقتضای بازار امروز، می‌توان دست به تصرفاتی در نقش و رنگ آن زد؛ ولی بازبافی و احیای همین نقشه یا نمونه‌های مشابهی که از نگاره‌ها استخراج شده باشند برای ارائه به موزه‌ها و دیگر مراکز حفظ میراث فرهنگی و هنری پیشنهاد می‌شود. این اقدام تلاش مؤثری در تاریخ فرش‌بافی ایران برای پر کردن خلأ فقدان نمونه‌های عینی فرش در دوران پیش از عهد صفویه به حساب می‌آید.

تصویر ۱۱: نمونه بازسازی شده از فرش نگاره «آوردن شطرنج نزد نوشیروان» (مأخذ: نگارندگان)

نتیجه‌گیری

شش‌پر و هشت‌پر با گره‌های هندسی است و نقش حاشیه فرعی به صورت ساده‌باف، مثلثی و چخماقی است. گستردگی و تنوع نقشه‌های این نسخه و در عین حال تبعیت از یک سبک خاص، گستردگی طرح و نقش و رنگ در دوره تیموری را جلوه‌گر می‌سازد. با توجه به هزینه‌های هنگفتی که در دوره تیموری در هنر و معماری شده است، به نظر می‌رسد فرش‌های مشابهی برای دربار و کارگاه‌های سلطنتی بافته شده باشند.

هنرمندان کتابخانه یا کارگاه‌های سلطنتی زیر نظر ریاست کتابخانه، مسئول تهیه طرح و نقشه و آثار متعدد هنری در رشته‌های مختلف بودند که یکی از آنها تهیه دست‌بافته‌های نفیس برای دربار بود. همکاری هنرمندان در رشته‌های مختلف در اسناد و گزارش‌ها و نمونه‌های باقیمانده مشخص است. نمونه فرش‌های موجود در برخی نگاره‌های شاهنامه بایسنغری نمونه این همکاری به حساب می‌آید. در سایر نسخه‌های دوره تیموری نیز فرش‌های زیادی مصور شده است ولی با همه شباهتی که فرش‌های این نسخه با دیگر نسخ دوره تیموری دارد، وجه تمایزی اساسی و شیوه‌ای (سبک) منحصر به فرد را نیز به نمایش می‌گذارد که حکایت از سلیقه حاکم و مدیریت ویژه‌ای دارد که طراحان و نگارگران را با یکدیگر هماهنگ کرده، و ویژگی‌های منحصر به فردی به نقشه این فرش‌ها بخشیده است.

فرش‌های بازتاب یافته بر نسخه شاهنامه بایسنغری دارای نقشه‌های هندسی هستند و اندک تمایلی که به نقوش گردان در آنها مشهود است، که نشان‌دهنده مراحل آغازین تحول نقوش فرش از شکسته به منحنی است. نقشه‌های سنجیده و حساب شده این فرش‌ها بیانگر و گواهی بر مهارت طراحان و بافندگان این دوره زمانی است. نقشه حاشیه اصلی کلیه فرش‌های این نسخه، کوفی و نوع طرح متن قاب‌قابی، هندسی و اکثراً در تمام متن گسترده شده است. نقوش گل‌ها

بی‌نوشت‌ها

۱. باستان‌شناس ایتالیایی ج. تالیا در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی در یکی از نقش برجسته‌های تخت جمشید آثار کم و بیش محو فرشی را پیدا کرد که تخت خشایارشا را می‌پوشاند و نشان می‌دهد که کندن نقش فرش در سنگ در عصر هخامنشی مرسوم بوده است. تالیا به بازسازی و تکمیل طرح و نقش و رنگ‌آمیزی آن می‌پردازد و پیوند نزدیک آن را با قالی هخامنشی پازیریک و نیز برخی قالی‌های سنگی کاخ آشوری نینوا آشکار می‌کند (پوپ، ۱۳۸۷، ۲۸۱۹-۲۸۲۰).
۲. در سفرنامه‌های ونیزیان در ایران از جوزفا باربارو آمده است: در بیمارستانی... بستری شدم. در آنجا... فرش‌هایی در زیر پایشان می‌گسترند که ارزش هر کدام بیش از یکصد دکات است... بر کف تالار فرش‌های بسیار عالی گسترده بودند که طول هر یک از آنها بیش از چهارده قدم بود (پوپ، ۱۳۸۷، ۲۸۱۵).
۳. زمانی که کلاویخو در سال ۱۶۰۴ م. از این شهر (شهر سبز یا شهر کش، زادگاه تیمور) دیدن کرد، کاخ مزبور ساخته شده بود. توصیف او از این کاخ سرنخ‌هایی در مورد آرایش آن ارائه می‌دهد (تاریخ ایران، دوره تیموریان، ۱۳۸۲، ۳۲۸).
۴. البته برخی گفته‌اند که زن‌ها هدایایی را به‌عنوان پیش‌کش تقدیم می‌کنند.

فهرست منابع

۱. بینون، لورنس و دیگران (۱۳۶۷) *سیر تاریخ نقاشی ایران/نی، ترجمه محمد ایرانمنش، تهران: انتشارات امیرکبیر.*
۲. پوپ، آرتور، اپهام و اکرم، فیلیس (۱۳۸۷) *سیری در هنر ایران، ترجمه نجف دریابندری و دیگران، ج. ۶، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.*
۳. حبیبی، عبدالحی (۲۵۳۵) *هنر عهد تیموریان و متفرعات آن، کابل: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.*
۴. رجبی، محمدعلی و دیگران (۱۳۸۴) *شاهکارهای نگارگری، تهران: موزه هنرهای معاصر و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی.*
۵. دانشگاه کمبریج (۱۳۸۲) *تاریخ ایران، دوره تیموریان، ترجمه یعقوب آژند، چاپ دوم، تهران: جامی.*
۶. زکی، محمدحسن (۱۳۲۰) *صنایع ایران بعد از اسلام، ترجمه محمدعلی خلیلی، تهران: چاپخانه اقبال.*
۷. سمرقندی، کمال‌الدین عبدالرزاق (۱۳۵۳) *مقدمه مطلع السعادين و مجمع البحرین، تصحیح عبدالحسین نوایی، ج. ۱، تهران: طهوری.*
۸. شریف‌زاده، سید عبدالمجید (۱۳۷۰) *نامورنامه، چاپ اول، تهران: معاونت پژوهشی سازمان میراث*

فرهنگی با همکاری اداره موزه‌های تهران.
۹. گری، بازیل (۱۳۸۵) *نقاشی ایرانی، ترجمه عربعلی شروه، چاپ دوم، تهران: نشر دنیای نو.*

10. Bazil Gary (1977) *An Album of Miniatures and Illuminations From The Baysonghori Manuscript of The Shahnameh of Ferdowsi*, Tehran.
11. Lentz T. W. and Lowry G. D. (1989) *Timur and The Princely Vision*, Washington: Smithsonian Institution Press.

