

هنر خراسان در دوره سلطان حسین بايقرا (۸۷۵-۹۱۱ ق.) (با تکيه بر موسيقى و نگارگري)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱/۲۶

تاریخ پذيرش: ۱۳۹۵/۴/۱۰

مصطففي لعل شاطري^۱

چكيده

به گواه متون و نگاره‌های بازمانده از عصر تیموری، اوج شکوفایی هنر موسيقی و نگارگری در این دوره بویژه در خراسان و دربار سلطان حسین بايقرا (۸۷۵-۹۱۱ ق.) و عصر وزارت امير عليشیر نوايی بوده است. علاقه واfer سلطان حسین و حمایت‌هاي گسترده از هنرمندان اين دو حوزه از يك سو، دربار را به محفلی پر رونق جهت هنرنمایي موسيقی دانان و نگارگران درآورد و از ديجر سو، امكان رشد و ترويج سبک‌هاي فاخر اين دوران را فراهم نمود. از اين رو، تحول و تکامل موسيقی و نگارگری در خراسان عصر سلطان حسین بايقرا به جايی رسيد که هنرمندان ساير بلاد برای فraigirی اين هنرها و تكميل آموزه‌هاي خود راهی هرات گردیدند. نوشته حاضر بر آن است تا با روش توصيفي - تحليلي و با استناد به متون تاریخي و نگاره‌هاي باقی مانده، به بررسی وضعیت موسيقی و نگارگری با تأکید ویژه بر دو شخصیت برجسته این دوره در خراسان، "عبدالرحمان جامي" و "کمال الدین بهزاد" و میزان و چگونگی تأثير فعالیت آنان، در رونق اين دو هنر اصيل ايراني را مورد بررسی قرار دهد. يافته‌ها حاکي از آن است که رشد اين دو هنر از کارکردي دو سويه برخوردار بوده است که طی آن هنرمندان موردن حمایت مادي قرار گرفته و متعاقباً خلق آثار ممتاز از سوی آنان، وجهه اجتماعي - فرهنگي ویژه‌ای را برای خراسان دوره سلطان حسین به ارمغان آورد که اين مهم يکی از سياست‌هاي حکمرانان تیموری محسوب می‌گردد.

وازگان کليدي: سلطان حسین بايقرا، خراسان، جامي، بهزاد، موسيقی، نگارگری

۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

mostafa.shateri@yahoo.com

مقدمه

عصر تیموری از باشکوه‌ترین ادوار حیات فرهنگی ایران در دوره اسلامی به شمار می‌آید. در این عصر، نو زایی فرهنگی عظیمی شکل گرفت و زمینه اعتلا و شکوفایی هنری در زمینه‌های متعدد فراهم آمد. تیمور (۷۷۱-۸۰۷ ق.) بنیان‌گذار این حکومت، خود آغازگر احیای فرهنگ و هنر و حمایت از هنرمندان عرصه‌های متعدد بویژه موسیقی‌دانان و نقاشان گردید. سیاست هنری او توسط جانشینانش از جمله شاهرخ (۸۰۷-۸۵۰ ق.) دنبال شد تا جایی که هرات، پایتخت شاهرخ به مرکزی برای جذب هنرمندان مبدل گردید. در پی آشفتگی سیاسی پس از مرگ شاهرخ در سال ۸۵۰ ق. و نیز کاهش منابع مالی خاندان تیموری، در روند پیشرفت آفرینش‌های هنری وقفه‌ای ایجاد شد، اما با روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا (۸۷۵-۹۱۱ ق.) و برپایی مجالس فرهنگی و هنری و نیز حمایت بی دریغ او و امیر علی‌شیر نوایی (۸۴۴-۹۰۶ ق.) از عبدالرحمان جامی (۸۱۷-۸۹۸ ق.) و کمال الدین بهزاد (۹۴۲-۸۹۸ ق.)، دربار تیموری زمینه ساز اعتلا و شکوفایی هنر و سرمنشأ خلق آثاری بی نظیر در خراسان و با محوریت هرات گردید.

در دهه‌های اخیر، پژوهشگرانی از جمله یعقوب آژند (در نگارگری ایران)، رویین پاکباز (در نقاشی ایران از دیرباز تا امروز)، عبادالله بهاری (در کمال الدین بهزاد: ریشه و شاخه‌های هنرشن)، شیلا کن بای (در نقاشی ایران)، آرتور آپم پوپ (در سیری در هنر ایران)، حسن محسون (در تاریخ موسیقی ایران) و هومان اسعدی (در مطالعه‌ای سازشناختی در رسالات و نگاره‌های موسیقایی تیموری) بررسی‌هایی صرفاً گذرا مبتنی بر بدیهیات در حوزه هنر عصر تیموری و بیش از همه با تأکید بر شخصیت تیمور انجام داده‌اند که بیشتر این مباحث، فارغ از توجه به بعد استناد، به روایات تاریخی بوده و هم چنین توجه کمی به هنر موسیقی و نگارگری خراسان در دوره سلطان حسین بایقرا داشته‌اند، با این که این عصر تجلی گاه بیش از پیش این دو هنر در قیاس با سایر هنرهای رایج در این دوره - محسوب می‌شود، به گونه‌ای که تأثیری ژرف بر ادوار پس از خود نهاد. بر این اساس، بررسی آن امری مهم و تا حد زیادی الزامی می‌باشد. در این

پژوهش سعی گردیده تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش و تأثیر دربار سلطان حسین بايقرا در تحولات هنری این دوره تا چه حد و افراد شاخص در هنر موسیقی و نگارگری در این دوره بویژه در خراسان، چه سرنوشتی داشته‌اند؟ در این مقاله تلاش می‌گردد از زوایای مختلف هنری - تاریخی و با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، ابتدا به بررسی جایگاه عمومی هنر و هنرمندان خراسان در دوره سلطان حسین بايقرا و سپس به نقش جامی و بهزاد در حوزه موسیقی و نگارگری این دوره پرداخته شود.

جایگاه هنر و هنرمندان در دوره سلطان حسین بايقرا

پس از درگذشت شاهرخ، جنگ قدرت میان شاهزادگان تا حد زیادی باعث رکود اوضاع فرهنگی و هنری در قلمرو تیموری شد. این وضعیت تا زمان سلطان حسین بايقرا ادامه داشت. تا این که در دوران فرمانروایی او، هرات، مانند دوره شاهرخ به مرکز بلا منازع نهضت‌های فرهنگی و هنری تبدیل شد (واله اصفهانی قزوینی، ۱۳۷۹: ۶۵۵؛ توشراتو، ۱۳۷۶: ۳۶؛ فرهانی منفرد، ۱۳۸۲: ۱۲۲). در این رابطه گروسه^۱ (۱۳۵۳: ۷۷۱) می‌گوید: «فرزنдан یکی از مخرب ترین مردان تاریخ مبدل شدند به پادشاهانی ایرانی و مردمی شاعر مشرب و سلاطین دوستدار علم و معرفت و کمال که تحت حمایت و حراست همین پادشاهان ادب پرور، تمدن ایران درخشندگی و لمعانی تازه یافت» و موجب شد تا این سلسله ترک نژاد نیمه صحراء‌گرد به الگویی از فرهیختگی ارتقا یابند (لنتس، ۱۳۷۷: ۱۵۸، ۱۵۵).

سلطان حسین بايقرا، مدت‌ها قبل از رسیدن به سلطنت، پیوند عمیقی با هنر داشت و بعدها نیز نه تنها برای پیشبرد فعالیت‌های هنری تلاش بسیاری نمود، بلکه خود از زمرة مردان هنرمند محسوب می‌گردید (گازرگاهی، ۱۳۷۵: ۳۴۵). علاقه به مسائل فرهنگی و هنری باعث شد تا او طی دوران سلطنت، با احداث مدارس، مساجد، خانقاہ‌ها، رباط‌ها، دارالشفاء‌ها و کتابخانه‌های متعدد برای استفاده عموم و نیز کاخ‌ها و باغ‌های زیبا و دلگشا، موجبات رونق و عظمت و مرکزیت فرهنگی این شهر را فراهم آورد، به گونه‌ای

1. Grousse.

که طالبان علم و هنر از سرزمین‌های گوناگون برای سود بردن از کتاب‌های نفیس انباشته در کتابخانه‌ها و حلقه‌های درس استادان هنر، به خراسان با مرکزیت هرات می‌آمدند (سمرقندی، ۱۳۸۲: ۵۴۰؛ خواندمیر، ۱۳۷۲: ۱۷۴؛ میرخواند، ۱۳۸۰، ج ۱۱: ۵۶۴۸؛ خواندمیر، ۱۳۸۰، ج ۴: ۱۱۱).

بی‌شک یکی از اقدامات مهم سلطان حسین بایقرا در راه اعتلای هنر، احداث مکان‌هایی برای اجتماع هنرمندان بود. او پس از استقرار در هرات، به ساختن باغ و کاخ جدیدی پرداخت و در آن دستور داد که ابتدا به "باغ مراد" و پس از توسعه آن به باغ "جهان آرا" معروف گردید (سمرقندی، ۱۳۸۳، ج ۲: ۱۰۰۹). این باغ عظیم، مکانی برای اجتماع هنرمندان و برپایی مجالس هنری با حضور هنرمندان متعدد بود، چنان‌که «در آن اوقات از ارباب حسن و ملاحت و نغمه سرایان صاحب هنر، هر روز و هر شب در مجالس ارباب عیش و طرب جمع کثیر حاضر بودند و به نغمات دلگشای و ترnamat فرح‌افزای نشاط برنا و پیر و صغیر و کبیر را می‌افزودند» (میرخواند، ۱۳۸۰، ج ۱۱: ۵۷۵۶) (تصویر ۱). علاوه بر این، سلطان حسین خود از ذوقی هنری بهره مند بود. در این باره گازرگاهی (۱۳۷۵: ۳۴۵) در وصف تبحر هنری سلطان حسین و چیرگی او بویژه در هنر موسیقی می‌نگارد: «او را نه همین در شعر و موسیقی دخلی بود بس، در هر یک از آن آنی داشت که آن را در نمی‌یافت کس، الحانی چون تحریرات داؤدی دلگشای و بیانی چون انفاس عیسوی روح افزای».

علاوه بر علایق شخصی سلطان حسین، وزیر او امیر علی‌شیر نوایی نیز در تجلی هنری هرات نقشی بر جسته داشت، زیرا نوایی علاوه بر این که در عرصه فرهنگی، از جایگاهی رفیع برخوردار بود، به حمایت از هنرمندان نیز اهتمام می‌ورزید (Wilkinson, 2011: 82؛ نظامی باخرزی، ۱۳۷۱: ۵۸؛ نوایی، ۱۳۸۱: ۳۷). وی در علم موسیقی نیز سرآمد دوران خود بود، به نحوی که خواندمیر (۱۳۷۲: ۲۴۳) گزارش می‌دهد: «عالی حضرت خداوندی [امیر علی‌شیر نوایی] را در علم موسیقی مهارت تمام حاصل است، اگر معلم ثانی ابونصر فارابی زنده بودی دف مثال، حلقة شاگردی امیر بی همال در گوش کشیدی». بر این اساس نوایی مجالس بی نظیری را برای گرد هم آوردن هنرمندان در خراسان

برپا می کرد و متعاقباً فرصت برای تمامی هنرمندان فراهم می شد تا با نشان دادن مهارت های هنری خویش، توجه ویژه نوایی و سپس سلطان را به خود جلب نمایند. علاوه بر علاقه نوایی به هنر و هنرمندان، حسین باقر نیز برای تربیت هنرمندان و حمایت از آنان به وزیر دستور داده بود و همین موضوع نیز بر توجه نوایی به اهل هنر می افزود (نوایی، ۱۳۶۳: ۸۹ - ۹۰؛ دوغلات، ۱۳۸۳: ۳۱۹ - ۳۲۰). چنین شرایطی باعث شد تا عصر طلایی موسیقی و نگارگری به وقوع پیوسته و شهرت دربار هرات در سراسر منطقه چنان گردد که بسیاری از هنرمندان و هنرجویان در آن جا به کسب علوم و فنون گوناگون از جمله فنون هنری مشغول شوند (خواندمیر، ۱۳۷۲: ۱۹۶ - ۱۹۷؛ خواندمیر، ۱۳۷۸: ۶۲ - ۶۳) و زمینه ظهور بزرگ ترین موسیقی دانان و نگارگران آن عصر و بلکه تمام اعصار ایران فراهم آید (Gray, 1977: 67; pope, 1960: 9).

موسیقی، موسیقی دانان و نقش جامی

گذری بر تاریخچه فعالیت های موسیقایی عصر تیموری نشان می دهد که تیمور پس از فتح بلخ در سال ۷۷۱ ق. و استقرار در سمرقند، این شهر را به کانونی برای هنرمندان تبدیل نمود (Golden, 2011: 28; Parker, 2010: 8; Subtelny, 2007: 28). یکی از خصایص ممتاز و مشهور فرهنگی تیمور، کوچ اجباری هنرمندان شهرهای مفتوحه به سمرقند و اعطای جایگاه و مقام رفیع به آنان بود (یزدی، ۱۳۷۹: ۲۱؛ نطنزی، ۱۳۸۳: ۲۹۴؛ یزدی، ۱۳۸۷، ج ۱: ۷۳۵)، چنان که او پس از فتح بغداد و چیرگی بر سلطان احمد جلایر، هنرمندان این سرزمین و بویژه عبدالقدار مراغی موسیقیدان برجسته و به نام این عصر را به سمرقند فرستاد تا در دربار او به فعالیت های موسیقایی خود بپردازد (سمرقندی، ۱۳۸۳، ج ۱: ۸۰؛ زمچی اسفزاری، ۱۳۳۹، ج ۲: ۹۳؛ حافظ ابرو، ۱۳۸۰، ج ۲: ۱۰۲۸).

با توجه به سیاست های اعمال شده از سوی تیمور، مبنی بر کوچ اجباری هنرمندان می توان گفت که با وجود حضور موسیقی دانان و نگارگران برجسته نقاط مختلف در سمرقند، آثار هنری دربار تیمور تا حد زیادی شتاب زده و کمی بی کیفیت بوده است،

زیرا از سویی می‌باشد اثر مورد علاقه تیمور در کوتاه‌ترین زمان خلق می‌شد و این موضوع بر کیفیت کار تأثیر می‌گذاشت و از سوی دیگر، بسترهای لازم برای پذیرش آثار این هنرمندان در جامعه فراهم نیامده بود. اما در دوره جانشینان تیمور، این آثار از اعتدال و ارزش بیشتری برخوردار شدند. چنان‌که در زمان شاهرخ و سلطان حسین بایقرا، هنرمندان داوطلبانه به هرات وارد شده و متعاقباً به دلیل ایجاد جوی آرام و رشد باورهای فرهنگی - اجتماعی در سطوح مختلف مردم خراسان، این هنرمندان به فرآگیری فنون و متعاقباً خلق آثاری ممتاز می‌پرداختند.

پس از تیمور، جانشینان او با وجود تنش‌ها و چالش‌های سیاسی - نظامی داخلی، تلاش کمتری برای کشورگشایی داشته و در نتیجه بیش از پیش به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و حمایت و پرورش هنرمندان پرداختند. هنرپروری دربار شاهرخ را می‌توان نمونه‌ی بارز چنین رویکردی از سوی دولتمردان تیموری به شمار آورد. (Vaughn findly, 2005:102; Di cosmo, 2005:429; Soucek, 2000: 123).

در عصر شاهرخ، هرات جایگزین سمرقند گردید و به عنوان مهمترین مرکز هنری، مورد توجه هنرمندان آن عصر قرار گرفت و متعاقباً هنرمندان و بویژه موسیقی دانان در این شهر به خلق آثاری ممتازی پرداختند (Burton, Fazliglu, 2008: 6; Hecker, 1993: 90; 1997: 23). فرزندان شاهرخ نیز هر یک به نوعی به حمایت از هنرمندان و اعتلای هنرهای گوناگون مشغول شدند، به گونه‌ای که دربار ^{الغ} بیگ (متولد به سال ۷۹۶ ق.) در ماوراءالنهر و بایسنقر (متولد به سال ۷۹۹ ق.) فرزند دیگر شاهرخ نمونه‌ای از دربارهای هندوست و هنرپرور محسوب می‌شد (نوایی، ۱۳۶۳: ۱۲۵؛ جعفری، ۱۳۹۳: ۷۷-۷۸).

پس از شاهرخ و فرزندانش، دولتمردان دیگری از دربار تیموری که به حمایت از هنر و فرهنگ شهره باشند، ظهور نکردند و این در حالی بود که عصر تیموری، زمان بیشتری جهت رسیدن به نقطه اوج فعالیت‌های هنری نیاز داشت تا مجموعه‌ی میراث فرهنگی به جای مانده از تیموریان، در دوران حکومت سلطان حسین بایقرا بار دیگر سامان یابد. هنر موسیقی در دوران حکومت سلطان حسین بایقرا و با همراهی امیر علیشیر نوایی به

نقطه کمال و اوج خود رسید. نوایی خود از کودکی در راه فraigیری موسیقی قدم نهاده بود و نزد خواجه یوسف برهان به فraigیری این هنر پرداخت و در اندک زمانی در این فن، به تبحری منحصر به فرد دست یافت (نوایی، ۱۳۶۳: ۴۲؛ خواندمیر، ۱۳۷۲: ۲۴۳). او در کنار بیشتر علوم و فنون متداول، به علم موسیقی از دو جنبه نظری و عملی آگاهی کامل داشت و به همین دلیل، موسیقی دانان را که در رشته‌های گوناگون موسیقی تبحر داشتند، مورد لطف و عنایت خود قرار می‌داد. سهم نوایی در پیشبرد موسیقی دربار سلطان حسین بر دو نوع بوده است، یکی ابداع برخی آهنگ‌ها و الحانی که الگو و سرمشقی در عرصه موسیقی برای سایر مناطق هم چون امپراتوری عثمانی گردید و دیگر تشویق و حمایت از هنرمندان مختلف این عصر و بویژه موسیقی دانان درباری (عل شاطری، ۱۳۹۳: ۶۶؛ Dale, 1996: 645؛ Soucek, 2000: 134؛ Belin, 1861: 2, 76؛ Erkinow, 2008: 2, 222).

موسیقی دانان این دوره به دو دسته تقسیم می‌گردیدند. گروهی که در فن خود، مقام استادی داشته و در کنار آن گاه در هنرهای دیگر هم چون شاعری، خوشنویسی و غیره نیز توانایی داشتند و در دربار از شأن و مقام خاصی برخوردار بودند و گروهی که به مناسبت‌های خاص، صرفاً زینت آرای مجالس درباری و گاه مردمی بودند. با وجود این، هر دو گروه، مورد حمایت سلطان حسین و نوایی قرار داشتند (Kia, 2012: 1؛ Subtenly, 2003: 509؛ Simidchieva, 2003: 465-66).

بنا به گزارش متون تاریخی از جمله موسیقی دانان این دوره که با نوایی و دربار در ارتباط بوده و مورد لطف قرار گرفتند، می‌توان به استاد گل محمد که در نواختن عود، مهارتی تمام داشت، اشاره نمود. او از نوچوانی به خدمت نوایی درآمد و با حمایت وزیر به یادگیری انواع موسیقی پرداخت و در این علم به مرتبه‌ای بلند دست یافت (خواندمیر، ۱۳۷۲: ۲۴۳-۲۴۵). شیخ نایی از دیگر استادی و هنرمندان این دوره است که موسیقی را از سنین پایین با حمایت نوایی آغاز و در ساز نی، استاد و چیره دست شد (همان: ۲۴۴). حافظ قزاق نیز در زمرة هنرمندانی بود که حمایت‌های وزیر فرهیخته شامل حال او شده و باعث شد تا او در نواختن قانون، بی مثال و مانند گردد (همان: ۲۴۳).

علاوه بر این، موسیقی دانان دیگری هم چون، مولانا بنایی که رساله در علم موسیقی را به رشته تحریر درآورده و در مجالس و مراسمی که نوایی بویژه در دربار بربا می کرد، حضور می یافت. خواجه عبدالله مروارید که مدتی در دیوان وزارت، مشغول و در نوازنده قانون، استادی تمام بود. استاد قل محمد که بنا به توصیه نوایی به موسیقی روی آورده و در نواختن غیچک (قیچک یا غیچک یکی از سازهای زهی در موسیقی ایرانی است که مانند کمانچه با آرشه نواخته می شود) تبحری خاص یافت. میرک زغفران که در آهنگ سازی یکه تاز بود. پهلوان محمد که علاوه بر ورزش در موسیقی و آواز بی مانند بود و ارتباطی نزدیک با امیرعلیشیر داشت و هم چنین هنرمندان دیگری که گویا از نظر هنری در درجه دوم قرار داشته اند هم چون استاد سید احمد نوازنده غیچک، استاد حسین متبحر در آواز و نواختن عود، میرحبیب الله در نواختن عود، سید عmad در قانون، ملاسلطان محمد خندان در نی، ملانظام بدر در آواز، محمدعلی در عود و طنبور، مولانا سالمی در تصنیف سازی، حافظ بصیر در آواز و غیره ارتباطی بسیار صمیمانه با نوایی و دربار داشتند و مورد حمایت او و سلطان قرار گرفته بودند (بیانی کرمانی، ۱۳۹۰؛^{۳۰} نشاری بخاری، ۱۳۷۷؛^{۳۱} ۱۸۲-۱۸۳؛^{۳۲} بنایی، ۱۳۶۸؛^{۳۳} واصفی، ۱۹۶۱؛^{۳۴} ج ۱، ۵۳۱؛^{۳۵} میرخواند، ۱۳۸۰؛^{۳۶} ج ۱۱، ۵۹۳۵؛^{۳۷} نوایی، ۱۳۶۳؛^{۳۸} ۲۷۹، ۲۵۵، ۲۳۲، ۱۶۰، ۱۰۶؛^{۳۹} ۲۸۱؛^{۴۰} دوغلات، ۱۳۸۳؛^{۴۱} خواندمیر، ۱۳۸۰؛^{۴۲} ج ۴، ۳۴۸؛^{۴۳} صفوی، ۱۳۷۱؛^{۴۴} ۱۶۷).

با تأملی در نگاره های بازمانده، این گونه استنباط می شود که عموماً ترکیب گروه ها محدود بوده است و گاه شامل دو تا چهار نفر می شده اند که به نواختن سازهایی از قبیل غیچک، چنگ، عود و دایره در کنار یکدیگر می پرداخته اند و در این بین، از سازی ضربی، هم چون دایره یا دف برای نگه داشتن وزن و آهنگ تصنیف، سود می برده اند (تصویر ۱) و گاهی نیز تک نوازانی بویژه در حلقه دراویش، همراه با آواز می زدند (تصویر ۲). در این دوره، رواج هم نوازی سازهای مختلف در کنار یکدیگر، نشان اوج هنر موسیقایی بوده است، زیرا پیروی از علم هماهنگی (هارمونی) سازها در هنگام نواختن در کانون توجه قرار داشته است.

به نظر می‌رسد عواملی چند باعث رشد موسیقی در خراسان دوره سلطان حسین بايقرا شد. از جمله آن‌ها، حمایت‌های مادی و غیرمادی دربار، وجود جو رقابت بین هنرمندان و استادان، وجود مکاتب بزرگ هنری، تسامح موجود در جامعه اواخر عصر تیموری، اشیاع هنرمندان ایرانی از شیوه‌های هنری گذشته و بروز خلاقیت‌های فردی در مقابل مقبولیت جمعی است. هنر موسیقی در این دوره، دارای ویژگی دوگانه است. عده‌ای به این هنر به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی و اشتغال‌های دولتی نگاه می‌کردند و گروهی فارغ از منافع مادی و تنها به خاطر ارضای حس درونی و به سبب علاقه به این هنر و تولید آثار هنری، به موسیقی اشتغال داشتند. ویژگی اول را بیشتر، طیف فرودست جامعه و ویژگی دوم را بیشتر، قشرهای بهره‌مند دارا بودند.

حمایت‌های سلطان حسین بايقرا و نوایی از موسیقی دانان این عصر، در روابط نزدیک با جامی به اوج رسید. نورالدین عبدالرحمن جامی (۸۱۷-۸۹۸ ق.)، عارف شهری و از اقطاب نقشبندیه در قرن نهم، بی‌شك یکی از هنرمندان بی‌نظیر این دوره می‌باشد که در اکثر علوم از جمله موسیقی از تبحری منحصر به فرد برخوردار بود. با این حال، علل و عواملی چند، رابطه دوسویه بین دربار تیموری و عبدالرحمن جامی را الزاماً ساخت. سلطان حسین بايقرا به دلایل متعدد از جمله، ذوق هنری خود، به حمایت از جامی برخاست و در مقابل جامی نیز گه گام، این الطاف را با ستایش سلطان در اشعارش جیران می‌نمود (جامی، ۱۳۷۵: ۱۲-۱۳)، اما صمیمی ترین و نزدیک ترین رابطه جامی در دربار تیموری با نوایی بود که به صورت رابطه مریدی و مرادی تجلی یافت. امیرعلیشیر از دوران جوانی، دست ارادت و اخلاص به جامی داده و از محضر او، کسب فیض و در مجالس و مباحث جامی شرکت کرده و از او درخواست تحریر و تصنیف و یا ترجمه اثری را می‌کرد (نوایی، ۱۳۷۵: ۵۴؛ نوایی، ۱۳۶۳: ۵۶؛ خواندمیر، ۱۳۷۸: ۷۹؛ نوایی، ۱۳۸۱: ۲۹).

بنا به نوشته‌های جامی، او از دوران جوانی با موسیقی آشنا بود و در آن تبحر داشت (جامی، ۱۳۷۰: ۱۸۱)، چنان‌که بکارگیری اصطلاحات و آلات موسیقی در اشعارش، شاهدی بر این ادعاست:

چو طنبور از تو نالان بود جامی
 زگوشمال غمت تیز گشت ناله ام
 نوای زیر ز بریط به گوشمال بر آید
 مطرب خوش چهره را بر لب نوای ارغون
 ساقی گل چهره را بر کف شراب ارغوان
 برو مطرب که در چنگ غم هجران چو عود امشب دل و جان ساز کرده زآه و ناله زیر
 و بم با هم (جامی، ۱۳۴۱: ۳۳۴، ۵۳۳، ۵۹۴، ۶۵۷)

و یا:

بانگ دفینه خوش بود خواجه زرشمار را
 مفلس دردخواه را خوشتراز آن صدای دف
 (جامی، ۱۳۷۸، ج ۲: ۶۰۴)

نوای با اطلاع از چیره دستی جامی در علم موسیقی مصمم شد تا او را با دربار، همراه
 و به نگارش کتابی جامع در این باره تشویق کند. نوای (۱۳۸۱: ۳۶) این ماجرا را در
 خمسه المتحیرین چنین بیان می کند: «فقیر بر این عزم شد که این فن به طرز علمی
 مدون و در رساله ای مرتب شود. به مولانا علیشاه بوکه، که استاد بی نظیر در این فن بود،
 سفارش شد که ایشان اگر بتوانند، در این موضوع چیزی بنویسند. اگرچه آن بی چاره را
 کثرت افیون از عقل و کار دور ساخته بود، با این حال کتابی با نام اصل الوصول تصنیف
 کرد و میر مرتاض و خواجه شهاب الدین مروارید و مولانا نباتی [بنایی] هم در این فن
 رساله ها نوشتند، اما چون همگی در اظهار استعداد خود کوشیده بودند، بهره مندی
 مبتدی از آنها دشوار بود. از آن جایی که حضرت مولانا به این فقیر همواره عنایت و
 التفات داشتند، رساله موسیقی و ادوار را نوشتند که در این فن مفیدتر و تکمیل تر از
 این رساله ای نیست». لازم به ذکر است گویا اصل الوصول، کتابی تک نسخه بوده است،
 زیرا در حال حاضر، اطلاعاتی از این اثر در دست نیست.

به نظر می رسد جز علائق شخصی، فعالیت های موسیقایی جامی در چارچوب موسیقی
 اهل تصوف سمعاء، که یکی از ده رکن تصوف محسوب می شود، برای او حائز اهمیت
 بوده است. یکی از فرق صوفیانه که در دوران سلطان باقر و وزیرش نوای در هرات
 رواج داشت نقشبندیه بود. جامی نیز به این سلک درآمده و با فوت مرشدش، سعدالدین
 کاشغری به سال ۸۶۰ ق.، یکی از اقطاب نقشبندیه گردید. جامی، سمعان را مباح

می دانست و توانست تا حدودی آزادانه، مجالس سماع را که در آن زمان در حلال و حرام بودنش، بحث فراوانی بود و اغلب از یک فرد منقبت خوان و نوازنده‌گان نی و دف تشکیل می شد، برپا نماید^۱ (تصویر ۲) Keeneth, 2004: 12-13؛ Netton, 2003: 12-13؛ Elias, 1998: 601؛ Gross, 1988: 93؛ Trimingham, 1971: 195؛ Lingwood, 2011: 233).

به احتمال فراوان، اهمیت حلقه‌های همراه با سمع، رساله موسیقی و اشعارِ حاوی مطالب موسیقایی جامی، بیش از آن که بیانگر محتوای فنی و موسیقایی آن باشد، بازتاب اوضاع موسیقایی عصر تیموری و بویژه خراسان، در دوره سلطان حسین بايقرا و اهمیت موسیقی در عرصه‌های مختلف این دوره است. علاوه بر این نشان می دهد که حمایت‌های دربار از اعتلای موسیقی در ابعاد گوناگون در گسترش مردمی این هنر تأثیر داشته و عکس العمل‌های مخالف را نیز بی اثر می ساخته است.

با این حال، حمایت و توجه دولت مردان و دربار تیموری به هنر و هنرمندان را نمی توان صرفاً به علایق هنری آنان ارتباط داد و اهداف سیاسی منتج از این رویکرد را نادیده انگاشت. کسب مشروعيت، بویژه در عصری که حضور قدرتمند تصوف و صوفیان با نگاه موافق برخی فرق به برخی هنرها و جایگاه والای رهبران صوفی در میان مردم وجود داشته است، بی شک از دغدغه‌های اصلی حکومت گران تیموری بود. از طرفی، بقا و جاودانگی نام خود و نیاکان از طریق حمایت و آماده سازی زمینه‌های متتنوع هنری از سوی برخی دولت مردان تیموری، در این رشد هنری موثر بوده است.^۲

۱. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: (مشهدی، ۱۳۷۱: ۲۱؛ هجویری غزنوی، ۱۳۷۳: ۵۲۳؛ واعظ کاشفی، ۱۳۷۳: ۲۵۳۶، ۲۷۸).

۲. با ضعف سیاسی دربار سلطان حسین بايقرا، موسیقی درباری نیز به سردى گرایید و پس از آن، موسیقی دانان برجسته دربار تیموریان در هرات به مناطق دیگری، هم چون دربار عثمانی، ازیکان و نیز دربار مغولان هند (گورکانیان)، روی آوردنده و در اندک زمانی، تأثیرات موسیقی تیموریان بر موسیقی این نواحی آشکار گردید و به عنوان نمونه و الگویی برای فرهنگ‌ها و ممالک هم جوار مبدل شد (Haneda, ۱۹۹۷: ۱۳۲؛ اسعدی، ۱۳۸۰: ۴۵).

هنر نگارگری و شکوفایی بهزاد

سبک نگارگری تیموری به احتمال زیاد در بغداد در دوره سلطان احمد توسعه یافته بود^۱ (گری، ۱۳۹۰: ۳۸۲). بر مبنای گزارش منابع، تیمور، بهترین نقاشان را در پایتخت خود از میان هنرمندان این دیار گردآورده و برای آنان، جایگاهی خاص قائل شد (ابن عربشاه، ۱۳۵۶: ۳۰۷؛ کلایویخو، ۱۳۳۷: ۲۴۶)، به نحوی که استاد عبدالحی که روزگاری در بغداد در دستگاه جلایریان از نقاشان به نام محسوب می‌شد، پس از تصرف بغداد و کوچ اجباری هنرمندان به سمرقند، در دستگاه حکومتی تیموریان، دارای مقامی رفیع گردید و شاگردان فراوانی را تربیت کرد (ابن عربشاه، ۱۳۵۶: ۳۱۴).

با این همه، عصر درخشان نگارگری ایران از زمان شاهرخ و فرزندانش بایسنقر و الغ بیک و ابراهیم سلطان آغاز شد و مهمترین شاهزاده تیموری که در این راه، گام‌هایی مثبت برداشت، میرزا بایسنقر، فرزند شاهرخ بود (Diba, 2001: 11؛ Soudavar, 1992: 84-91). او با پرداخت دستمزدهای فراوان و اعطای انعام‌های شاهانه، استادان برجسته نگارگری را نزد خود دعوت و آنان نیز برای او ظریف‌ترین آثار هنری را پدید می‌آوردند. چنان که شاهنامه بایسنقری با بیست و دو نگاره، بیانگر اوج هنری این دوره محسوب می‌شود (بینیون، ۱۳۶۷: ۱۵۵؛ رابینسون، ۱۳۷۶: ۲۳).

در دوره شاهرخ و جانشینانش، روابط محکمی بین ایران و چین به وجود آمد و سبک نقاشی این دوره را تحت تأثیر قرار داد، اما هوشمندی نگارگران ایرانی به گونه‌ای بود که تنها عناصر موافق با کار خود را از آن وام گرفتند. در آغاز قرن نه قمری، نقاشی ایرانی با گونه‌ای از سبک بین‌النهرینی درآمیخت. در نتیجه، پرسپکتیو ً محدود شد به ترتیب بندی پیکره‌ها به صورت نیم رخ‌هایی که روی هم قرار گرفته بودند (جعفری، ۱۳۸۷: ۶۵). نقاش ایرانی در این دوره، نه تنها تقليیدهای هنری و سبک‌های نقاشی چین را که وارد ایران شده بود مورد جذب و اقتباس قرار داد، بلکه در مسیر

۱. برای اطلاع بیشتر از اوضاع نگارگری قبل از تیموریان در عصر ایلخانان رجوع کنید به: (عل شاطری، ۱۳۹۴: ۸۲-۸۵).

۲. Perespective [ازرف‌نمایی]: نظام بازنمایی فضای سه بُعدی واقعیت است بر پهنه‌ی دو بعدی تصویر. دو موضوع اساسی در این نظام تصویری عبارت است از: ۱- اشیاء هر چه دورتر از چشم نگرندۀ باشند، کوچکتر به نظر می‌آیند. ۲- خط‌های متوازی ظاهرا در دوردست به هم می‌رسند (پاکباز، ۱۳۹۱: ۱۱۸).

تکاملی خود، سرانجام استقلالی را نمایان کرد که منعکس کننده روح هنری ایرانیان بود. چنان که بررسی ویژگی های تصویری دو مکتب مهم و اصلی این دوره، یعنی هرات - در پرتو حمایت های سلطان حسین بايقرا - و دیگری شیراز، گواه این امر است (Binyon, 1971: 49; Robinson, 1976: 139).

با این وجود، شکوفایی مکتب هرات نتیجه طبیعی روند مصورسازی مکاتب تبریز و بغداد و تا حدودی مکمل و در امتداد مکتب شیراز بود. مکتب هرات را می توان به دو دوره‌ی تحول قبل و بعد از حکومت سلطان حسین بايقرا تقسیم کرد، به نحوی که بی شک اوج آن، حضور بهزاد در دربار سلطان حسین و خلق آثاری بدیع در نگارگری این دوره بود. در خصوص ویژگی های این مکتب می توان بیان داشت که آثار از صحنه های قوی و پر تحرکی نسبت به نگاره های هم زمان خود در شیراز برخوردار است. زیرا هنرمندان از ترکیب های متقارن در صحنه ها کمتر بهره برده اند. در عین حال، طراحی دقیق و توجه به بازسازی مناظر خیال انگیز طبیعت و ارتباط آن با معماری، هم چنین پیوند عمیق نقاشی با ادبیات و عرفان ایرانی و نیز ارائه اشکال و شکل های انسانی در کمال ظرافت، از دیگر ویژگی های بارز آن می باشد. علاوه بر این، دقت در به کارگیری در رنگ و تناسب رنگ ها و با کوچک سازی مساحت رنگ آمیزی شده و تکرار، نگارگران موفق شدند تناقض و تباین خروج از قاعده رنگ آمیزی را در تصاویر خود کاهش دهند، چنان که آثار مکتب هرات، آراسته ترین شیوه مصورسازی را با نمودهای گویایی از زندگی روزانه اجتماعی مردم را در خود تجمعی نمود که این امور، دست آوردهای مهمی را برای مکتب هرات در پی داشت (صادق پور، ۱۳۹۲: ۹۰؛ ابراهیمی ناغانی، ۱۳۸۸: ۱۶؛ مظفری خواه، ۱۳۹۱: ۱۱)

مکتب هرات در دوران سلطان حسین بايقرا، با توجه خاص نوایی به کمال خود رسید و متعاقباً استادان بی مانندی در دربار ظهرور کردند. استادی نگارگر این دوره با ویژگی های فنی خاص خود، حیاتی بی مانند به این هنر داده و تغیرات برجسته ای در آن ایجاد کردند که این موضوع، عامل تفاوتی میان نگارگران قبل و بعد از آنان گردید و این دوره را نسبت به سایر ادوار تاریخ ایران، متمایز کرد (Herrmann, 1990: 265؛ پاکباز، ۱۳۹۰: ۸۰-۸۱).

۸۴). از جمله این افراد می‌توان به خواجه میرک نقاش که «در علم تصویر و تذهیب نظری نداشت و در فن کتاب نویسی رایت سی مثلی برآورشته بود» (خواندمیر، ۱۳۸۰، ج ۴: ۲۴۸)، شاه مظفر که به خلق آثاری با سبکی منحصر به فرد می‌پرداخت (دوغلات، ۱۳۸۳: ۳۱۸) قاسم علی چهره گشا که از ملازمین دربار و نوایی بود، به طوری که به دلیل تعلیم این هنر به نوایی، بسیار مورد توجه او بود (خواندمیر، ۱۳۷۲: ۲۴۲)، مولانا حاجی محمد نقاش که ذوقنوں زمان خود بود (میرخواند، ۱۳۸۰، ج ۱۱: ۵۹۷۴) و می‌توان به استادانی هم چون مولانا هوایی، مولانا مانی، مولانا فضلی، مولانا شربتی و مولا یاری اشاره نمود (دوغلات، ۱۳۸۳: ۳۱۸-۳۱۹؛ نوایی، ۱۳۶۳: ۴۲، ۸۲، ۶۷، ۱۰۳، ۱۲۰، ۱۵۴). به احتمال فراوان، نقاشان دربار سلطان حسین بیش از این تعداد بودند، چنان که خواندمیر (۱۳۷۲: ۲۴۲) در خاتمه خلاصه الاخبار در کثرت نگارگران این عصر بیان می‌دارد که اگر نام تمامی آنان را ذکر نماید، او را به زیاده گویی و درازنویسی منسوب می‌کنند. اما آن چه هست بی‌شک مهمترین و تأثیرگذارترین هنرمند این عصر و بزرگترین استاد نقاشی ایران و مشهورترین نگارگر جهان اسلام، کمال الدین بهزاد بوده است.

بهزاد، اواخر دهه ۸۶۰ ق. در هرات چشم به جهان گشود و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و آقامیرک هروی (خواجه میرک نقاش) که از بستگان بهزاد و مردی با استعداد و صاحب هنر و در آن هنگام در زمرة کتابداران سلطان حسین بایقرا محسوب می‌شد، تربیت و سرپرستی او را بر عهده گرفت و به او فن نگارگری آموخت (Soucek, 1989: 114; Thackston, 2001: 15; Mostsfa, 1959: 6). خواجه میرک به تربیت بهزاد اهتمام کامل نهاد و بهزاد که هنرمندی مستعد بود، از هنر استاد خود و پیر سید احمد تبریزی بهره‌های فراوان برداشت. به علاوه، دربار هرات نیز باعث شد که در اندک زمانی، آوازه هنری بهزاد به دستگاه سلطان حسین بایقرا و وزیرش برسد و در پی آن، بهزاد در حدود سن بیست سالگی توانست خود را به عنوان هنرمند و نقاشی توانا معرفی نماید (آریان، ۱۳۶۲: ۲۵؛ محمدحسن، ۱۳۶۴: ۸۰؛ عارف عثمانوف، ۱۳۸۰: ۸۹؛ بهاری، ۱۳۸۳: ۱۱).

بر همین اساس در ۲۷ جمادی الاول ۸۸۹ ق. به موجب فرمان سلطان حسین بايقرا، به سمت کلانتر (رئیس) کتابخانه سلطنتی هرات منصوب شد (قزوینی، ۱۳۳۲، ج ۲: ۲۷۰-۲۷۳؛ آژند، ۱۳۸۹: ۳۷۱). این انتصاب، زمانی صورت گرفت که او در حدود سی سال سن داشت و همین موضوع نشان دهنده استعداد و توانایی بالای هنری او می باشد. حال این که در آن زمان، هنرمندان نام آور و چیره دستی، چون حاجی محمد نقاش، استاد ولی الله و یا سلطان علی مشهدی از استادی بی بدیل خوشنویسی محسوب می شدند و سبک تمامی آنان نیز، دارای ارزش خاص و در کارگاه هنری کتابخانه سلطنتی مشغول به کار بودند (خواندمیر، ۱۳۷۲: ۲۳۸؛ میرخواند، ۱۳۸۰: ۵۹۷۳).

بهزاد پس از ورود به کتابخانه سلطنتی دربار در دوره ای هشت ساله از ۸۸۶ تا ۸۹۴ ق. به سبک شخصی خود دست یافت و آن را به تکامل رسانید و پس از آن تا سال ۹۱۶ ق. در سایه حمایت های بی دریغ نوایی به خلق بهترین آثار خود پرداخت (پاکباز، ۱۳۹۰: ۸۱) و گاه با حضور در نزد سلطان حسین بايقرا موجبات شور و شعف سلطان را ایجاد می کرد. چنان چه، سلطان حسین «او را مانی ثانی لقب نموده هرگاه این پادشاه عالی جاه را غمی یا المی پیرامون خاطر گردیدی و غبار قبضی بر مرأت ضمیر منیر رسیدی استاد مشارالیه صورتی برانگیختگی و پیکری برآمیختی که به مجرد نگاه کردن حضرت پادشاه در وی، آینه طبعش از رنگ کدورت و صفحه خاطرش از نقوش کلفت فی الحال متجلی گشتی» (واصفی، ۱۹۶۱، ج ۲: ۹۰۱). بر این اساس، گاه بهزاد به ترسیم محیط دربار و چهره سلطان حسین می پرداخت که در نوع خود، اثری یگانه و بی نظیر محسوب می شد (تصویر ۳).

بی شک از عوامل مهمی که سبب رشد و پرورش استعداد هنری کمال الدین بهزاد شد و او را به عنوان نگارگری مشهور و زبردست معرفی نمود، حمایت و تشویق های همه جانبی سلطان حسین و نوایی بود، چنان که در باب هنر او و جایگاه نوایی در رشد و ترقی بهزاد آمده است: «مظہر بدیع صور است و مظہر نوادر هنر، قلم مانی رقمش ناسخ آثار مصوران عالم و بنان معجز شیمش ما حی تصویرات هنروران بنی آدم: جان داده به صورت جمادی موى قلمش ز اوستادي

و جناب استادی به یمن تربیت و حسن رعایت امیر نظام الدین علیشیر به این مرتبه ترقی نمود و حضرت خاقان منصور را نیز به آن جناب التفات و عنایت بسیار بود» (میرخواند، ۱۳۸۰: ج ۱۱، ۶۰۰۷).

بهزاد پس از رسیدن به کمال و رشد نسبی در هنر نگارگری، یکی از ملازمان مخصوص نوایی در مجالسِ درباری خراسان که به وسیله این وزیر برپا می‌گردیده و اغلب حضار آن هنرمندان بوده‌اند، شد. او در یکی از این مجالس، نقاشی بسیار زیبایی به نوایی هدیه کرد. به گونه‌ای که نوایی «از عنالیب طبعش بر شاخصار شوق و ذوق نوای الحسن الاحسن برخاست:

نقاش بُدی خانه مُنقَش کردی ای وقت تو خوش که وقت ما خوش کردی
بعد از آن، روی به حضار مجلس کرد و گفت: عزیزان را در تعریف و توصیف این صحیفه لازم التشریف به خاطر چه می‌رسد؟ مولانا فصیح الدین که استاد میر و از جمله مشاهیر اهل خراسان بود فرمود که مخدوماً من این گل‌های شکفته رعناء را دیدم، خواستم که دست دراز کنم و گلی برکنم و بر سر دستار خود مانم. مولانا صاحب دارا که مصاحب و رفیق میر بود گفت: مرا نیز این داعیه شده بود اما اندیشه کردم که مبادا دست دراز کنم و این مرغان از سر درختان پرواز کنند ... بعد از آن استاد بهزاد را اسب با زین و لجام مناسب و اهل مجلس را هر کدام لباس‌های فاخر اندام فرمودند» (واصفی، ۱۹۶۱، ج ۲: ۹۰۸-۹۱۰).

بهزاد تا سال ۹۱۱ ق. که سال درگذشت سلطان حسین بایقرا بود، ریاست کتابخانه سلطنتی را بر عهده داشت و در این بیست سال، آثار شگرفی از خود بر جای نهاد. او در نمایش موضوعات محفلی، توانایی بسیار داشت و ابتکاراتی از خود بروز داد. به طوری که هر آن چه را که نوایی از راه ذکاء و ادراک شرح می‌نمود و آن چه را جامی از راه شعر و تصوف درمی‌یافت و انشاء می‌کرد، بهزاد از راه نگارگری مجسم می‌ساخت. هر چند زکی ولیدی طوغان (۱۳۷۷: ۵۴) بر این باور است که امیر علیشیر نوایی، نقاشی چین را نمونه و الگو می‌دانست و به آن آثار، توجه ویژه‌ای داشت و هنرمندان زیرنظر خود را به آن سبک ترغیب می‌نمود، اما بهزاد، سبکی را با توجه به علائق و گرایش‌های هنری خاص خود و

در پرتو حمایت‌های دربار رایج کرد که الگویی برای تمام ملل آسیایی گردید و گویا همین امر نیز، باعث تغییر نظر و طبع نوایی و حمایت‌های هر چه بیشتر وی از سبک خلق شده به وسیله بهزاد بود (Bahari, 1992: 47; Robinson, 1992: 149).

با این حال، می‌توان بیان داشت که علاوه بر اهمیت هنری آثار تولیدی در این دوره، به احتمال فراوان، قابلیت کاربردی این آثار در تعاملات بین‌المللی نیز، مد نظر قرار داشته است، چنان‌که موجبات اعتبار فرهنگی را برای دربار سلطان حسین فراهم می‌آورد. بر این اساس، در زمینه فرهنگی، هر میزان نوآوری صورت می‌گرفت، بر عمق اعتبار فرهنگی و به تبع آن به اعتبار سیاسی دربار افزوده می‌شد.

بهزاد، ساختار نگاره‌های خود را به گونه‌ای ترکیب‌بندی نمود که بتواند به عوامل انسانی، رفتار طبیعی اندام‌ها و حالات افراد توجه داشته باشد و نیز صحنه‌هایی غنی از تصاویر اجزای ساختمان‌ها، البته با رنگ‌بندی نوین خلق نماید. چنان‌چه او برخلاف نگارگران پیشین به جهان واقعی توجه نمود و توانست حالات خاص و ظریف آن‌چه را که مشاهده می‌کرد، با وضوح کامل تشخیص دهد و چنین امری مستلزم ارتباط متقابل و متعادل هنری بود که فقط از طریق به کارگیری اسلوب هندسی استقرار اجزا ممکن می‌شد. بهزاد، این اسلوب را در ساختار کلی ترکیب‌بندی اثر وصف‌آرایی پیکره‌ها وارد کرد (پاکباز، ۱۳۹۰: ۸۲). در حقیقت از جمله خصوصیات منحصر به فرد نگاره‌های او، این است که احساسات ذاتی خود را از زیبایی حرکات اطراف به کار اضافه می‌کرد و به یک هماهنگی کامل از حرکت دست می‌یافت، حتی اگر گاهی، پیکره‌های آثار او زیبارو و لطیف نباشند، اما از نظر پیچیدگی و هماهنگی بسیار پیشرفته‌اند (تصویر ۴).

اوج نوآوری بهزاد در نگاره‌های نسخه بوستان سعدی (۸۹۳ ق.) و نسخه خمسه نظامی (۸۹۹ ق.) که در سال‌های حضور بهزاد در دربار سلطان حسین و الطاف نوایی بود به منصه ظهور رسید. هر چند، آثاری که امضاء بهزاد را دربردارد، از حد شمار افزون است، ولی نمی‌توان به درستی همه آنها اعتماد کرد، زیرا در بسیاری از نگاره‌ها که به نظر می‌رسد واقعاً به دست بهزاد امضاء شده باشد، او به نام "عمل العبد بهزاد" امضاء کرده است (تصویر ۳) و بیشتر در این آثار، نام خود را به صورت کمنگ و در بخشی نامشخص از نگاره گنجانده است.

(Arnold, 1930: 18-20; Tomas, 1989: 260-261)؛ کونل، ۱۳۷۸: ۸۳-۸۷؛ کن بای، ۱۳۷۸: ۷۶).

با دقت در نگاره‌های بازمانده از بهزاد می‌توان دریافت که در سایه حمایت‌های بی‌شایبه نوایی، بهزاد، هنر نگارگری درباری را از قانونمندی و خشکی تصاویر رهانید. به نحوی که او، دریچه جدیدی بر روی مکتب نگارگری گشود و مسیر این هنر کهن ایرانی را متحول ساخت و این موضوع، مگر در سایه همراهی دربار سلطان حسین باقر و بویژه وزیر هنردوست او از بهزاد، به وقوع نمی‌پیوست.

از وجود دربار هنرپرور خراسان در عصر تیموری و تعداد بسیار زیاد موسیقی دانان و نگارگران و وجود مراکز و نهادهایی با سبک‌های متنوع و مخصوص به خود، می‌توان دریافت یادگیری این دو هنر تا حدودی همگانی بوده و این موضوع در جامعه‌ی تیموری از کمالات شمرده می‌شده است. از این‌رو، خراسان در زمان حکمرانی طولانی تیمور و شاهرج و ابوعسید، نوعی رونق‌هنری و به عبارت دیگر، نوعی ثبات کلی را در زمینه فعالیت‌های هنری و حمایت از هنرمندان نسبت به گذشته بدست آورد. با این همه، توسعه بیشتر این هنر به سبب مشکلات داخلی و خارجی که دولت تیموریان با آن مواجه بود از جمله تهاجمات ترکمانان، منازعات طولانی مدت برای جانشینی و مصادره‌ها و غیره به تأخیر افتاد تا سرانجام با روی کار آمدن سلطان حسین باقر (۹۱۱-۸۷۵ ق)، بیشتر گونه‌های هنری و بویژه موسیقی و نگارگری در خراسان به اعتلا و کمال خود دست یافت و این امر به صورت جدی در جامعه مطرح گردید.

نتیجه

یکی از ویژگی‌های عصر تیموری، رونق برحی از حوزه‌های هنری بود. در این میان، اوج و شکوفایی دو هنر موسیقی و نگارگری در دوره سلطان حسین باقر و وزیر هنردوست او، نوایی به وقوع پیوست. به گونه‌ای که در این دوره، رواج موسیقی و نگارگری، مکتب‌های آموزشی، رساله‌ها و آثار گوناگون و خلق سبک‌های منحصر به فرد در این دو حوزه به‌طور عمدۀ با محوریت عبدالرحمن جامی و کمال الدین بهزاد در

خراسان به وقوع پیوست و پیشرفت هنری در زمینه موسیقی و نگارگری این دوره به ندرت در دیگر دوره‌های تاریخی تکرار شد. یکی از مهمترین عوامل رشد هنرمندان، حمایت گسترده سلطان حسین بايقرا و نوایی بود. چنان که هنرمندان این دو حوزه، فارغ از دغدغه‌های گوناگون، تمام سعی خود را در راستای شکوفایی هنر خود به کار بستند. در این میان، مهمترین موضوع، امکاناتی بود که دربار هنردوست بايقرا در خراسان در اختیار آنان قرار داد، به گونه‌ای که بسیاری از هنرمندان از جمله بهزاد و جا می توانستند در هنر خود به اوج شکوفایی دست یابند. علاوه بر این، حمایت‌های دربار موجب گردید تا هنر برخی از این هنرمندان بدون محدودیت در میان مردم نیز رسوخ کرده و رواج یابد و این موضوع تا حد زیادی به دلیل رشد فرهنگی - اجتماعی اشار مختلف خراسان بود. با این حال، فارغ از طبع هنردوست دربار، می باید این مهم را در نظر داشت که نمایاندن اقتدار پادشاه تیموری و ترغیب مردم بر اطاعت هر چه بیشتر از فروانروا و اموری از قبیل نشان دادن گستره قدرت، شکوه دربار و کسب اعتبار فرهنگی در کنار علاقه به ابعاد مختلف هنر در توجه به هنرمندان و هنر آنان، در حمایت دربار بايقرا از عرصه‌های مختلف هنری نیز تأثیر داشته است. به عبارتی دیگر، می توان این امر را از سویی در علایق هنری دربار و از سویی، در سیاست‌های فرهنگی - اجتماعی و حکومتی در راستای کسب وجهه بین‌المللی جست جو نمود. با این همه، هنر دربار هرات، بر خلاف عهد رنسانس در اروپا که ارزش‌های مادی را منعکس می کرد، متناسب و مبتنی با فرهنگ اسلامی - ایرانی بود و ارزش‌های ایرانی را در خود پروراند.

منابع

- آریان، قمر (۱۳۶۲). *کمال الدین بهزاد*. تهران: هنر و فرهنگ.
- آژند، یعقوب (۱۳۸۹). *نگارگری ایران*, ج ۱. تهران: سمت.
- ابراهیمی ناغانی، حسین (۱۳۸۸). "مطالعه تطبیقی شکل انسان در نگارگری مکتب هرات و نقاشی قاجار". *جلوه هنر*, سال اول، ش ۱ (بهار و تابستان): ۲۸-۱۳.
- ابن عریشاد، احمد بن محمد (۱۳۵۶). *عجب المقدور فی النوائب التیمور*. ترجمه محمدعلی نجاتی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- اسعدی، هومان (۱۳۸۰). "مطالعه‌ای سازشناختی در رسالات و نگاره‌های موسیقایی تیموری". *ماهور*, سال ششم، ش ۲۴ (تابستان): ۶۱-۹۸.
- بهاری، عبدالله (۱۳۸۳). "کمال الدین بهزاد: ریشه و شاخه‌های هنرشن". در: مجموعه مقالات همایش بین المللی بهزاد. تهران: فرهنگستان هنر: ۹۵-۱۰۸.
- بیانی کرمانی، عبدالله بن محمد (۱۳۹۰). *موسس الاحباب*. به کوشش علی میرافضی. تهران: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد.
- بنایی، علی بن محمد (۱۳۶۸). مقدمه رساله در موسیقی. با مقدمه داریوش صفوت و تقی بینش. تهران: نشر دانشگاهی.
- بینیون، لورنس (۱۳۶۷). *سیر تاریخ نقاشی ایران*. ترجمه محمد ایرانمنش. تهران: امیرکبیر.
- پاکباز، رویین (۱۳۹۰). *نقاشی ایران از دیرباز تا امروز*. تهران: زرین و سیمین.
- پوپ، آرتور آپ (۱۳۸۷). *سیری در هنر ایران*. ترجمه نجف دریابندری، ج ۱۰. تهران: علمی و فرهنگی.
- ----- (۱۳۹۱). *دایره المعارف هنر (نقاشی، پیکره سازی و هنر گرافیک)*. تهران: فرهنگ معاصر.
- توشراتو، امبر (۱۳۷۶). *هنر ایلخانی و تیموری*. ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی.
- جامی، نورالدین عبدالرحمان (۱۳۴۱). *کلیات دیوان جامی*. به کوشش هاشم رضی.

- تهران: پیروز.
- ----- (۱۳۷۰). *نحوت الانس من حضرات القدس*. تصحیح محمود عابدی. تهران: اطلاعات.
- ----- (۱۳۷۵). *مثنوی هفت اورنگ*. به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی. تهران: مهتاب.
- ----- (۱۳۷۸). *دیوان جامی*, ج ۲. تصحیح اعلاخان افچحزاده. تهران: میراث مکتب.
- جعفری، پرستو (۱۳۸۷). "نقاشی ایران از دوره تیموری تا پایان قاجار: نگاه به بنیان‌های نوگرایی نقاشی ایران". کتاب ماه هنر، ش ۱۲۶ (اسفند): ۶۰-۷۱.
- جعفری، جعفر بن محمد (۱۳۹۳). *تواریخ ملوک و انبیا مشهور به تاریخ جعفری و تاریخ کبیر*. به اهتمام نادر مطلبی کاشانی. قم: مورخ.
- حافظ ابو، عبدالله بن لطف الله (۱۳۸۰). *زبدۃ التواریخ*, ج ۲. تصحیح کمال حاج سید جوادی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین الحسینی (۱۳۷۲). *مآثر الملوك* به ضمیمه خاتمه خلاصه الاخبار. به تصحیح میرهاشم محدث. تهران: رسا.
- ----- (۱۳۷۸). *مکارم الاخلاق*. به تصحیح محمداکبر عشیق. تهران: میراث مکتب.
- ----- (۱۳۸۰). *تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر*, ج ۴. زیرنظر محمد دبیر سیاقی. تهران: خیام.
- دوغلات، حیدر میرزا (۱۳۸۳). *تاریخ رشیدی*. به تصحیح عباس قلی غفاری فرد. تهران: میراث مکتب
- رابینسن، ب. و. (۱۳۷۶). *هنر نگارگری ایران*. ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی.
- زکی ولیدی طوغان، احمد (۱۳۷۷). "امیر علیشیر بزرگترین شخصیت ادبی ترک". ترجمه مریم ناطق شریف. *نامه پارسی*, سال سوم، ش ۳ (پاییز): ۳۹-۵۷.
- زمچی اسفزاری، معین الدین محمد (۱۳۳۹). *روضات الجنات فی اوصاف مدینه*

- الهرات، ج. ۲. به تصحیح محمد کاظم امام. تهران: دانشگاه تهران.
- سمرقندی، دولتشاه (۱۳۸۲). تذکرہ الشعرا. به تصحیح ادوارد براون. تهران: اساطیر.
- سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق (۱۳۸۳). مطلع السعدین و مجمع البحرين، ج. ۲. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- صادق پور، ابوالفضل (۱۳۹۲). "رنگ در مکتب هرات تیموری با رویکردی بر آثار کمال الدین بهزاد و مولانا علی". کتاب ماه هنر، ش. ۱۷۹ (تابستان): ۸۶-۹۳.
- صفوی، سام میرزا (۱۳۷۱). تذکرہ تحفه سامی. به تصحیح رکن الدین همایون فخر. تهران: شرکت سهامی کتب ایران.
- عارف عثمانوف، عبدالمجید محمد رحیموف (۱۳۸۰). "استاد کمال الدین بهزاد". هنر و معماری، ش. ۴۸ (تابستان): ۸۹-۹۳.
- فرهانی منفرد، مهدی (۱۳۸۲). پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان. تهران: انجمن آثار و مفاخر ملی.
- قزوینی، محمد (۱۳۳۲). یادداشت های قزوینی، ج. ۲. تهران: بی نا.
- کاووسی، ولی الله (۱۳۸۹). تیغ و تنبور. تهران: متن.
- کلاویخو، رویی گونزالس (۱۳۳۷). سفرنامه کلاویخو. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- کن بای، شیلا (۱۳۷۸). نقاشی ایران. ترجمه مهدی حسینی. تهران: دانشگاه هنر.
- کونل، ارنست (۱۳۷۸). "تاریخ نگارگری و طراحی". ترجمه و گردآوری یعقوب آژند. در: سیر و صور نقاشی ایران. تهران: مولی: ۱۳۵-۱۵۴.
- گازرگاهی، امیرکمال الدین حسین (۱۳۷۵). مجالس العشاق. به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: زرین.
- گری، بازیل (۱۳۹۰). "هنرهای تصویری در دوره تیموری". ترجمه یعقوب آژند. در: تاریخ ایران به روایت کمبریج. گردآورنده پی تر جکسن. تهران: امیرکبیر، ۳۸۰-۴۱۴.
- گروسه، رنه (۱۳۵۳). امپراتوری صحرانوران. ترجمه عبدالحسین میکده. تهران:

- بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- لعل شاطری، مصطفی (۱۳۹۳). "موسیقی عصر تیموری با تکیه بر نگاره‌ها و روایات تاریخی". پژوهش‌های علوم تاریخی، سال ششم، ش ۱۰ (پاییز و زمستان): ۵۹-۷۸.
- ----- (۱۳۹۴). "تأثیر هنر چین بر مصورسازی کتب در عصر ایلخانان (۶۶۳-۷۵۶ ق.)". مطالعات تاریخی جهان اسلام، سال سوم، ش ۵ (بهار و تابستان): ۱۰۸-۷۹.
- لنتس، توماس (۱۳۷۷). دوازده رخ. ترجمه یعقوب آزنده. تهران: مولی.
- مايل هروي، نجيب (۱۳۷۷). جامي. تهران: طرح نو.
- محشون، حسن (۱۳۸۸). تاريخ موسيقى ايران. تهران: فرهنگ نو.
- محمدحسن، زکى (۱۳۶۴). تاريخ نقاشى در ايران. ترجمه ابوالقاسم سحاب. تهران: سحاب.
- مشهدی، سلطانعلی (۱۳۷۱). رباعين نور الدین عبدالرحمان جامي. تصحيح كاظم مدیرشانه چی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- مظفری خواه، زینب (۱۳۹۱). "بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد". مطالعات هنر اسلامی، سال هشتم، ش ۱۶ (بهار و تابستان): ۲۰-۷.
- میرخواند، محمد بن خاوندشاه بن محمد (۱۳۸۰). تاريخ روضه الصفا، ج ۱۱. تصحیح جمشید کیانفر. تهران: اساطیر.
- نشاری بخاری، حسن (۱۳۷۷). مذکر احباب. تصحیح نجیب مايل هروي. تهران: نشر مرکز.
- نظری، معین الدین (۱۳۸۳). منتخب التواریخ. تصحیح ژان اوین. تهران: اساطیر.
- نظامی باخرزی، عبدالواسع (۱۳۷۱). مقامات جامی. به تصحیح نجیب مايل هروي. تهران: نشر نی
- نوابی، امیرعلیشیر (۱۳۶۳). تذکره مجالس النفایس. به کوشش علی اصغر حکمت. تهران: منوچهری.
- ----- (۱۳۷۵). دیوان امیرعلیشیرنوابی. به اهتمام رکن الدین همایون فرخ. تهران:

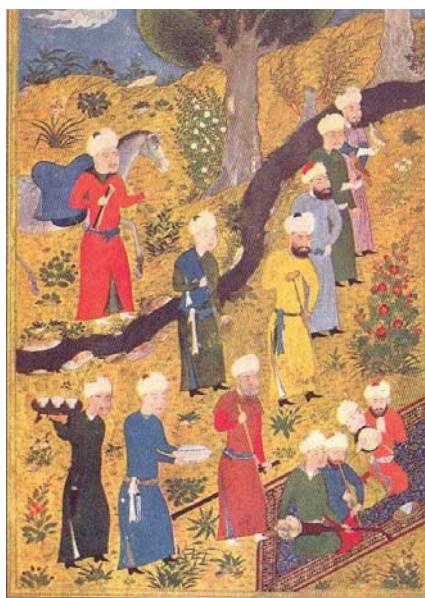
اساطیر.

- ----- (۱۳۸۱). خمسه *المتحيرین*. ترجمه محمد نجوانی. به کوشش مهدی فرهانی منفرد. تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
- واصفی، زین الدین محمود (۱۹۶۱). *بدایع الواقعیع*. با مقدمه الکساندر بالدیرف. مسکو: بی نا.
- واعظ کاشفی، کمال الدین حسین (۲۵۳۶). *رشحات عین الحیات*, ج ۱. تهران: نوریانی.
- واله اصفهانی قزوینی، محمد یوسف (۱۳۷۹). خلد برین. تهران: میراث مکتوب.
- هجویری غزنوی، علی بن عثمان (۱۳۷۳). *کشف المحجوب*. تصحیح ژو کوفسکی. تهران: طهوری.
- یزدی، شرف الدین علی (۱۳۷۹). *سعادت نامه*. به کوشش ایرج افشار. تهران: میراث مکتوب.
- ----- (۱۳۸۷). *ظفرنامه*, ج ۱. تصحیح عبدالحسین نوابی. تهران: مجلس.
- Arnold, T. W. (1930). *Bihzad and Painting in the Zafar-namah*. London: limited.
- Bahari, Ebadollah (1996). *Bihzad, Master of Persian Painting*. London: Tauris.
- Beline, M. (1861). “Notice Biographique et Litteraire Sur Mir Ali Sher Navai”. *Journal Asiatique*, Vol. 17, No. 1:197-229.
- Binyon, Lawrence (1971). *Persian Miniature Painting*. New York: Dover.
- Burton, Audrey (1997). “Descendants et successeurs de Timour : la rivalité territoriale entre les régimes ouzbek, safavide et moghol”. *Cahiers d'Asie central*, Vol. 3, No. 4: 23-39.
- Dale, Stephen (1996). “The Poetry and Autobiography of the

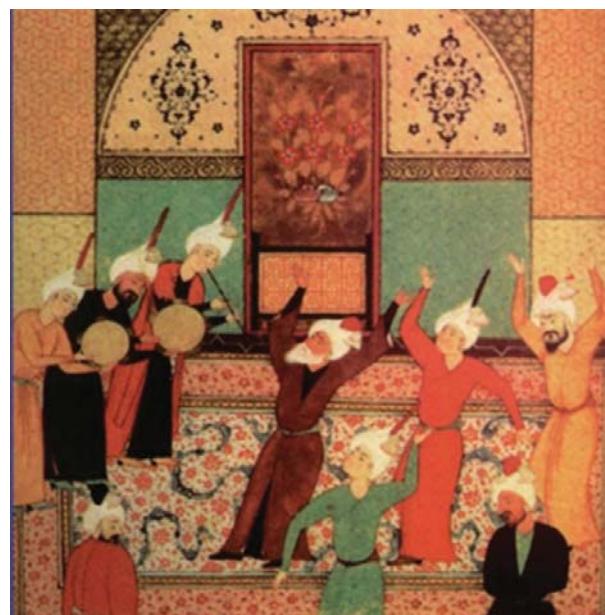
- Bcabur-ncama". *Asian Studies*, Vol. 55, No. 3: 635-664.
- Diba, Layla (2001). "Invested with life: Wall painting and imageri before the qagars". *Iranian studies*, Vol. 34, No. 4: 5-16.
 - Di cosmo, Nicola (2005). *Mongols, Turks, and Others*. Leiden: Bostsn.
 - Elias, Jamal (1998). "Sufism". *Iranian Studies*, Vol. 31, No. 3: 595-613.
 - Erkinov, Aftandil (2008). "Poets and the Meaning of Poetry in Contemporary Uzbek Society". *Anthropology of the Middle East*, Vol. 3, No. 3: 1-9.
 - Golden, Peter (2011). *Central Asia in World History*. Oxford: University Press.
 - Gray, Basil (1977). *Persian Painting*. New York: Oxford Univercity Press.
 - Gross, Jo-Ann (1988). "The Economic Status of A Timurid Sufi Shaykh: A Matter of Conflict or Perception?". *Iranian Studies*, Vol. 21, No. 2: 84-104.
 - Haneda, Masashi (1997). "Emigration of Iranian Elites to India during the 16-18th centuries". *Cahiers d'Asie central*, Vol. 3, No. 4: 129-143.
 - Hecker, Felicia J. (1993). "A Fifteenth-Century Chinese Diplomat in Heart". *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. 3, No. 3: 85-98.
 - Herrmann, Gottfried (1990). "Zur Biographi des persischen malers Kamal ad_Din Bihzad". *Archaeologische Mitteilungen*

- aus Iran*, Vol. 23, No. 2: 261-272.
- Kia, Chad (2012). "Sufi orthopraxis: visual language and verbal imagery in medieval Afghanistan". *Word & Image: A Journal of Verbal*, Vol. 28, No. 1: 1-18.
 - Lewisohn, Leonard (2003). *The Heritage of Sufism*. London: Middle Eastern Studies, SOAS.
 - Lingwood, Chad (2011). "The qebla of Jami is None Other than Tabriz: Abd al Rahman Jami and Naqshbandi Sufism at the Aq Qoyunlu Royal Court", *Persianate Studies*, Vol. 4: pp 233-245.
 - Netton, Ian Richard (2003). *Sufi Ritual: The Parallel Universe*. Richmond: Curzon Press.
 - Parker, Charles (2010). *Global Interactions in the Early Modern Age, 1400 1800*. Cambridge: Cambridge University Press.
 - pope, Arthur Upham (1960). "A Ddendum a on the discovery of falsifications and the recognition of authenticity".*Asia institute*, Vol. 3: 1-10.
 - Robinson, Basil William (1976). *Islamic Painting and the Art the Book*. London: Faber and Faber.
 - ----- (1982). "A Survey of Persian painting (1350-1896)". *Art Societe dans le monde iranien*. Vol. 26, No. 2: 13-89.
 - ----- (1992). *Miniatures Peranes, Textiles, Ceramiques, Ofevrerie Rassembles ar Jean Pozzi*. Geneva: Musee d'art et d'histoire.
 - Simidchieva, Marta (2003). "Imitation and Innovation in Timurid Poetics: Kashifi's Badayifi al-afkar and its

- Predecessors, al-Mujam and Hadaiq al-sihr”. *Iranian Studies*. Vol. 36, No. 4: 509-530
- Soudavar, A. (1992). *Art of the persian courts*. New York: Rizzoli.
 - Subtelny, Maria (2003). “Husayn Vafiz-i Kashifi: Polymath, Popularizer, and Preserver”. *Iranian Studies*, Vol. 36, No. 4: 463-467.
 - ----- (2007). *Timurid in transitions: Turko-persian politics and acculturation In Medieval Iran*. Leiden: Brill.
 - Soucek, Priscilla (1989). “Kamal-Al-Din Behzad”. In: *Encyclopaedia Iranica*, Vol. IV: 114-116.
 - Soucek, Svat (2000). *A History of Inner Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
 - Thackston, Wheeler (2001). Album Prefaces and Other Documents on the History of Calligraphers and Painters. Leiden: Brill.
 - Tomas, W. (1989). *Timur and the Princely Vision, Persian Art and Culture in the Fifteenth Century*. Los Angeles: Museum of Art.
 - Trimingham, J. Spencer (1971). *The Sufi Orders in Islam*. Oxford: Clarendon Press.
 - Vaughn Findley, Carter (2005). *The Turks in World History*. Oxford: Oxford University Press.
 - Wilkinson, J. (2011). “Persian painting”. *Journal of The Royal Central Asian Society*, Vol. 18, No. 1: 81-82.

تصویر ۱) گروهی از نوازندگان (پوپ، ۱۳۸۷، ج ۱۰: ۸۸۲)

(Lewisohn, 2003: 1) تصویر ۲) سماع دراویش

(Lewisohn, 2003: 1) تصویر ۳) تک چهره سلطان حسین بايقرارا، هرات ۹۰۵-۹۳۰ ق. (کاووسی، ۱۳۸۹: ۳۳۳)

تصویر ۴) بوستان سعدی، گریز یوسف از زلیخا (پاکباز، ۱۳۹۰: ۱۰۲)