

سالِ مُحَمَّدٍ

بسم الله به خط كوفي روی پوست آهو، منسوب به حضرت علی علیه السلام، نجف اشرف، خزانه حیدری، مصور الخط

۱۸۸۴

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر

دانشکده هنرهای کاربردی

رساله جهت دریافت درجه دکترا در رشته پژوهش هنر

گرایش هنرهای تجسمی

عنوان :

مطالعه تطبیقی نگاره های شاهنامه با یسنگری

و آثار کمال الدین بهزاد در بوستان سعدی

۱۳۸۸/۵/۱۷

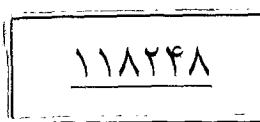
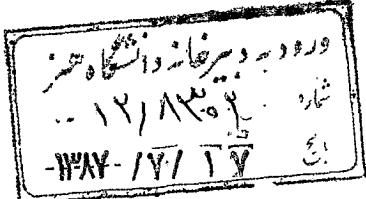
استاد راهنمای استاد مهدی حسینی

لیسانس اعلیات دارکن حسن بزرگ
مشیط‌لک

استاد مشاور : دکتر حبیب الله آیت الله

پژوهش و نگارش : علی اصغر شیرازی

شهریور ماه ۱۳۸۷

تقدیم

يا عِمَادُ مَنْ لَا عِمَادُ لَهُ وَ يَا سَنْدُ مَنْ لَا سَنْدُ لَهُ يَا مَنْ سَجَدَ لَهُ
سَوْدَ اللَّيلِ وَ بِيَاضِ النَّهَارِ وَ شَعَاعَ الشَّمْسِ وَ ضَيَاءَ الْقَمَرِ وَ
خَفِيفَ الشَّجَرِ وَ دَوْيَ المَاءِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ (از دعای حضرت زینب (س))

ای خدایی که انسان غیر از تو پناهگاهی نمی شناسد ،
خداآوندی که سیاهی شب و سپیدی روز و روشنایی آفتاب و
روشنایی ماه بر تو سجده می کند و صدای آرام در خت تو را
می ستاید و صدای پای آب تو را سجده می کند و تو خدای
بزرگ من هستی .

و درود بیکران و بی عدد و بی انتهای که پایان نپذیرد بر خاتم
الأنبياء و برگزیده مخلوقات ، ختم رسولان محمد بن عبد الله
(ص) و بر وصی او امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (ع) و خاندان
مطهرش که آیه تطهیر در شأن ایشان نازل گردید و بر ختم
الاوصیا مهدی موعود ، فرزند کوثر خلفت ، زهرای اطهر (س)
، ارواحنا له الفداه که جهانی در انتظار ظهور عدالت گسترو
ظلم ستیزش همچنان چشم به راه است و درود بر بنیانگذار
و رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و
شهدائی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یادشان گرامی و
مقامشان متعالی .

اللهم اجعل محيای محييا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد
و آل محمد . اللهم اجعلنى عندك و جيئها بالحسين عليه السلام
فی الدنيا والآخره . أمين

من لم يشكِّر المخلوق لم يشكِّر الخالق

بر این حقیر فرض و واجب است تا تشکر و قدردانی خود را از کلیه استادان ، همکاران و عزیزانم که مشوق بندۀ در تهیه این پژوهش بوده و یاری ام نموده اند اعلام دارم :

- استاد راهنما : استاد محترم جناب آقای مهدی حسینی
- استاد مشاور : جناب آقای دکتر حبیب ... آیت الله
- همکار محترم جناب آقای استاد محمدعلی رجبی
- مسئول محترم کتابخانه دانشکده هنر دانشگاه شاهد
- پدر و مادرم و همسرم که در عین صبر همواره مشوق
من بودند .

- ماه منیر و امیررضا فرزندانم که در امور تایپ ،
صفحه آرایی و تنظیم تصاویر رساله

همیشه نسبت به ایشان مدیونم

صفحه	فهرست مطالب	عنوان
	چکیده	
	پیشگفتار	
۱		مقدمه
ج		کلیات تحقیق
ج		طرح مساله و بیان سوالهای اصلی تحقیق
ح		سابقه و ضرورت انجام تحقیق
ذ		فرضیه ها
ذ		هدف ها
ذ		جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
ذ		روش انجام تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات
ذ		جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری
ر		روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱		فصل اول- وضعیت دوره تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هنری حکومت تیموریان
۳	۱-۱- شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دوره تیمور گورکان	۱
۳	۱-۱-۱- ظهور تیمور	۱
۶	۱-۲-۱- لشکرکشی تیمور به ایران	۱
۶	۱-۲-۱-۱- حمله به خراسان	۱

۷.....	سه سال حمله و تهاجم تیمور به ایران	۲-۲-۱-۱
۸.....	حمله و تهاجم پنج ساله تیمور به ایران (دومین حمله تیمور)	۳-۲-۱-۱
۹.....	لشکرکشی تیمور به سایر مناطق	۳-۱-۱
۹.....	لشکرکشی تیمور به هند	۱-۳-۱-۱
۹.....	یورش تیمور به ایران، گرجستان، عثمانی و شام	۲-۳-۱-۱
۱۱.....	یورش تیمور به چین	۳-۳-۱-۱
۱۱.....	ساختار حکومت تیمور	۱-۴-۱
۱۴.....	اوضاع اقتصادی دوره حکومت تیمور	۱-۴-۱-۱
۱۶.....	دین و مذهب تیمور	۱-۴-۲-۱
۱۷.....	بخش دوم: اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عهد شاهرخ	۱-۲-۱
۱۷.....	فرزندان تیمور و مساله جانشینان او	۱-۲-۱
۱۸.....	ساختار اجتماعی، اداری و اقتصادی در عهد شاهرخ	۱-۲-۲
۲۱.....	روابط خارجی عهد شاهرخ با سایر کشورها	۱-۳-۲-۱
۲۲.....	مذهب، تصوف و عرفان	۱-۴-۲-۱
۲۳.....	تسنن و تشیع	۱-۴-۲-۱
۲۴.....	فرقه های تصوف	۱-۴-۲-۱
۲۵.....	نقشبندیه	۱-۴-۲-۳
۲۶.....	اوضاع علم و فرهنگ در عهد شاهرخ	۱-۵-۲-۱

۲۸.....	۱-۵-۲-۱- علوم شرعی
۲۸.....	۲-۵-۲-۱- ریاضیات فلکی، هیات و نجوم
۲۹.....	۱-۳-۱- بخش سوم، اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پس از شاهرخ و در عهد سلطان حسین بایقرا
۲۹.....	۱-۳-۱- نابسامانی شرایط سیاسی و اجتماعی پس از شاهرخ
۳۰.....	۱-۱-۳-۱- سلطنت میرزا عبدالله
۳۰.....	۱-۲-۱-۳-۱- میرزا ابوالقاسم بابر، پسر بایسنگر بن شاهرخ
۳۱.....	۱-۳-۱-۳-۱- سلطنت ابوسعید تیموری
۳۲.....	۱-۲-۳-۱- سلطان حسین بایقرا
۳۴.....	۱-۲-۳-۱-۱- ساختار اجتماعی، اداری و اقتصادی عهد سلطان حسین بایقرا
۳۴.....	۱-۲-۳-۱-۲- اوضاع اقتصادی
۳۵.....	۱-۳-۲-۳-۱- مذهب تصوف و عرفان
۳۷.....	فصل دوم- هنر و هنرمندان و شرایط شکل گیری سبک تیموری
۳۸	۲-۱- حکومت های حامی هنر قبل از هنر تیموریان
۴۰	۲-۱-۱-۲- آل مظفر
۴۲	۲-۱-۲- آل اینجو
۴۳	۲-۳-۱-۲- آثار منسوب به شیراز
۴۶	۲-۴-۱-۲- آل جلایر
۵۴	۲-۲- وضعیت حکمرانان محلی و حملات تیمور به آنها و نصب کارگزارانش

۵۵	- وضعیت علمی، فرهنگی و هنر عصر تیمور و ارتباط او با فرهیختگان آن عصر.....	۲-۳-۲
۵۷	- ادبیات (شعر و نثر).....	۱-۳-۲
۵۹	- موسیقی.....	۲-۳-۲
۶۹	- معماری و شهرسازی.....	۳-۳-۲
۶۴	- برخی ویژگی های معماری این دوره.....	۴-۳-۲
۶۵	- هنرهای صناعی.....	۵-۳-۲
۶۶	- انتقال هنرمندان به سمرقند، زمینه ساز شکوفایی هنر در هرات به ویژه در هنر کتاب آرایی.....	۶-۳-۲
۷۵	- هنرمندان نقاش زمان تیمور.....	۷-۳-۲
۷۶	- احمد موسی.....	۱-۷-۳-۲
۷۷	- شمس الدین.....	۲-۷-۳-۲
۷۹	- عبدالحی.....	۳-۷-۳-۲
۷۹	- پیر احمد باغشمالی.....	۴-۷-۳-۲
۸۰	- جنید نقاش سلطانی یا بغدادی.....	۵-۷-۳-۲
۸۲	- خوشنویسی.....	۸-۳-۲
۸۵	- حامیان جدید هنر(حکومت های جانشینان تیمور).....	۴-۲
۸۶	- اسکندر سلطان و آثار تولید شده در حکومت او.....	۱-۴-۲
۹۰	- ابراهیم سلطان و آثار تولید شده در حکومت او.....	۲-۴-۲
۹۲	- الخ بیک در سمرقند.....	۳-۴-۲

۹۵	۴-۵-۱- شاهرخ میرزا و پایتخت او هرات
۹۷	۴-۵-۲- وضعیت معماری عصر شاهرخ
۱۰۹	۴-۵-۲- بخشی ویژگیهای معماری این دوره
۱۱۰	۴-۶-۲- ارتباط با چین
۱۱۴	۴-۷-۲- تمایل فراوان شاهزادگان تیموری به ادبیات، شهر و شاعری
۱۱۵	۴-۷-۳- ادبیات فارسی
۱۱۶	۴-۷-۴- آغاز و رواج ادب ترکی
۱۱۷	۴-۷-۴-۳- تاریخ نگاران این دوره و رواج کتب تاریخی
۱۲۲	۴-۸-۲- نسخه های مصور برای شاهرخ
۱۲۷	۴-۹-۲- بایسنفر میرزا حامی هنر
۱۳۰	۴-۹-۱- کتابخانه بایسنفر در هرات
۱۳۲	۴-۹-۲- عرضه داشت، اطلاعات مندرج در گزارش جعفر التبریزی
۱۳۶	۴-۹-۳- نسخه های مصور کتابخانه بایسنفر میرزا
۱۳۸	۴-۹-۴- مشخصات نگاره های تولید شده در کتابخانه بایسنفر میرزا در هرات
۱۴۰	۴-۹-۵- نقاشان دوره شاهرخ و بایسنفر میرزا
۱۴۵	۴-۹-۶- موسیقی
۱۴۶	۴-۹-۷- هنرهای صناعی
۱۴۹	۴-۹-۸- خوشنویسی

۱۵۰	۱۰-۴-۲- اوضاع فرهنگی و هنری دوره سلطان حسین بايقرا
۱۵۱	۱۰-۴-۱- موقعیت فرهنگی و اجتماعی شهر هرات
۱۵۴	۱۰-۴-۲- علیشیر نوایی حامی بزرگ فرهنگ و هنر
۱۵۶	۱۰-۴-۲- وضع علوم در دوره سلطان حسین بايقرا
۱۵۸	۱۰-۴-۲- وضع هنر در این دوره و ارتباط حکومت باهنرمندان
۱۵۸	۱۰-۴-۲-۱- ادبیات و نظم
۱۶۱	۱۰-۴-۲-۲- عبدالرحمن جامی بزرگترین سخنسرای دوره تیموری
۱۶۳	۱۰-۴-۲-۳- ادبیات و نثر
۱۶۵	۱۰-۴-۴-۴- مورخان این عصر
۱۶۷	۱۰-۴-۴-۵- موسیقی
۱۶۸	۱۰-۴-۶- معماری و شهرسازی
۱۷۱	۱۰-۴-۷- هنرهای صناعی
۱۷۲	۱۰-۴-۸- کتاب آرایی (نقاشی)
۱۷۴	۱۰-۴-۹- خوشنویسی
۱۷۶	فصل سوم- شاهنامه فردوسی و ویژگیهای نسخه باستانی
۱۷۷	۱-۳- پیشینه شاهنامه فردوسی
۱۷۹	۱-۱-۳- سه نسخه ارزشمند و جهانی شاهنامه
۱۸۱	۱-۲- باستانی و علاقمندی او به شاهنامه

۱۸۶	۲-۳-مشخصات کلی نسخه شاهنامه فردوسی معروف به شاهنامه باستانگری
۱۸۹	۲-۳-۱-گروه‌بندی نگاره‌ها
۱۹۲	۲-۳-۲-۳-خصوصیات آثار نگارگران شاهنامه
۱۹۶	۲-۳-۲-۳-بخشی منابع مورد استفاده و فهرست نگاره‌های شاهنامه باستانگری
۱۹۹	۲-۳-۴-ارزش‌های تصویری نگاره‌های نسخه شاهنامه باستانگری
۲۰۰	۲-۳-۴-۴-(۱ و ۲)-نگاره شکارگاه (نگاه اول و دوم)
۲۰۸	۲-۳-۴-۳-نگاره ملاقات فردوسی با شعراء
۲۱۳	۲-۳-۴-۴-نگاره پادشاهی جمشید
۲۱۷	۲-۳-۴-۵-نگاره زنجیر شدن ضحاک در کوه دماوند
۲۲۱	۲-۳-۴-۶-نگاره دیدار زال و رودابه
۲۲۶	۲-۳-۴-۷-نگاره مجلس کیکاووس
۲۳۰	۲-۳-۴-۸-نگاره نبرد رسنم و دیو سفید
۲۳۴	۲-۳-۴-۹-نگاره کشته شدن سیاوش
۲۳۸	۲-۳-۴-۱۰-نگاره جنگ رسنم با خاقان چین
۲۴۲	۲-۳-۴-۱۱-نگاره جنگ رسنم با بزرزو
۲۴۵	۲-۳-۴-۱۲-نگاره جنگ بین گودرز و پیران
۲۴۹	۲-۳-۴-۱۳-نگاره نبرد کیخسرو و افراسیاب
۲۵۳	۲-۳-۴-۱۴-نگاره بر تخت نشستن لهراسب

۲۰۹	۱۵-۴-۲-۳	- نگاره کشتن گرگها توسط اسفندیار
۲۶۲	۱۶-۴-۲-۳	- نگاره کشتن اسفندیار ارجاسب را
۲۶۹	۱۷-۴-۲-۳	- نگاره ملاقات رستم با اسفندیار
۲۷۴	۱۸-۴-۲-۳	- نگاره گریستن فرامرز بر تابوت رستم
۲۷۹	۱۹-۴-۲-۳	- نگاره ملاقات اردشیر و گلناز
۲۸۰	۲۰-۴-۲-۳	- نگاره ملاقات یزدگرد و منذر و سپیدن بهرام
۲۹۰	۲۱-۴-۲-۳	- نگاره بازی شطرنج بوذرجمهر و سفیر هند
۲۹۷	۲۲-۴-۲-۳	- نگاره نبرد بهرام و ساوه شاه
۳۰۲	فصل چهارم- شرایط رشد و شکوفایی بهزاد و ویژگیهای آثار او	
۳۰۳	۴-۱- بهزاد در تاریخ و اطلاعات تاریخنگاران درباره او	
۳۰۸	۴-۲- زندگی بهزاد و سرپرست و استاد او	
۳۱۶	۴-۳- استادان و حامیان بهزاد	
۳۱۷	۴-۳-۱- استادان غیر مستقیم بهزاد (نسخه‌های مصور خطی)	
۳۱۹	- نسخه‌های کلیله و دمنه	
۳۲۴	- نسخه گلستان سعدی	
۳۲۵	- نسخه معراجنامه شاهرخی	
۳۲۶	- نسخه شاهنامه محمد جوکی	
۳۳۱	۴-۲-۳-۲- استادان مستقیم بهزاد	

۳۳۲	- مولانا ولی الله.....
۳۳۳	- منصور.....
۳۳۴	- پیر سید احمد تبریزی.....
۳۳۵	- مولانا میرک.....
۳۳۶	- جهانگیر بخارایی.....
۳۳۷	- محمد سیاه قلم.....
۳۳۸	۴-۳-۳- مشق و مشتی برداری بهزاد از آثار گذشتگان.....
۳۳۹	۴- حامیان و وضعیت کتابخانه سلطنتی زمان بهزاد در دوره سلطان حسین بایقا.....
۳۴۰	۴-۴-۱- حامیان بهزاد.....
۳۴۱	۴-۴-۲- وضعیت کتابخانه سلطنتی زمان بهزاد.....
۳۴۲	۴-۴-۳- زندگی بهزاد پس از مرگ سلطان حسین بایقا.....
۳۴۳	۴-۴-۴- مدیریت هنری در دوره های قبل از بهزاد.....
۳۴۴	۴-۴-۵- مدیریت هنری بهزاد.....
۳۴۵	۴-۴-۶- مدیریت هنری در دوره های قبیل از بهزاد.....
۳۴۶	۴-۴-۷- ویژگیهای نگارگری ایرانی اسلامی در آثار بهزاد.....
۳۴۷	۴-۴-۸- اصل ذره گرایی.....
۳۴۸	۴-۴-۹- اصل پرهیز از فضای خالی.....
۳۴۹	۴-۴-۱۰- منطق فشردگی.....
۳۵۰	۴-۴-۱۱- نور فراگیر و یکسان و رنگ و گردش آن در اثر.....

۴-۷-۵-نمایش فضای بی‌بعد و زمان بی‌زمان	۳۶۲
۴-۷-۶-تجزید زیر پوشش تصویر	۳۶۳
۴-۷-۷-حرکت درون‌گرا و برون‌گرا	۳۶۴
۴-۷-۸-دید چند وجهی و دید کبوتری (فضایی)	۳۶۴
۴-۷-۹-بهره‌مندی و استوار کردن ترکیب بر هندسه مبنایی اثر	۳۶۵
۴-۷-۱۰-ترکیب بندی محوری و متقارن	۳۶۵
فصل پنجم-نسخه خطی بوستان سعدی و شاهکارهای بهزاد در آن	۳۷۰
۴-۵-مشخصات نسخه بوستان سعدی و نگاره‌های آن	۳۷۱
۴-۵-۲-ارزشهای تصویری نگاره‌های نسخه بوستان سعدی	۳۷۱
۴-۵-۲-۱ و ۲-نگاره مجلس ضیافت سلطان حسین باقرا در باغ	۳۷۵
۴-۵-۲-۳-نگاره ملک دارا و شبان	۳۸۵
۴-۵-۲-۴-نگاره گدا بر در مسجد	۳۹۵
۴-۵-۲-۵-نگاره جدل فقهاء	۴۰۳
۴-۵-۲-۶-نگاره گریز یوسف از زلیخا	۴۱۴
فصل ششم-بررسی تطبیقی نگاره‌های نسخه بوستان سعدی با نگاره‌های نسخه شاهنامه باستانی	۴۲۸
۶-۱-برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم بهزاد از نگاره‌های شاهنامه باستانی	۴۳۱
۶-۱-۱-برداشت مستقیم	۴۳۱

۶-۱-۱-۱- تطبیق نگاره گریز یوسف از زلیخا با نگاره شانزدهم شاهنامه بایسنفری	۴۳۲
۶-۱-۱-۲- تطبیق نگاره گدا بر در مسجد با نگاره هجدهم شاهنامه بایسنفری	۴۴۹
۶-۱-۱-۳- تطبیق نگاره بحث یا جدل فقهای با ۲ نگاره ششم و چهاردهم شاهنامه بایسنفری	۴۵۵
۶-۱-۱-۴- تطبیق نگاره خسرو در مقابل قصر شیرین از خمسه نظامی با نگاره نوزدهم شاهنامه بایسنفری	۴۶۱
۶-۱-۲- برداشت‌های غیرمستقیم	۴۶۲
۶-۱-۲-۱- برخی ویژگیهای نگاره‌های شاهنامه در نگاره بزم یا ضیافت سلطان حسین	۴۶۲
۶-۱-۲-۲- برخی ویژگیهای نگاره‌های شاهنامه در نگاره دارا و شبان	۴۶۳
۶-۱-۲-۳- برخی ویژگیهای نگاره‌های شاهنامه در نگاره گدا بر در مسجد	۴۶۸
۶-۱-۲-۴- برخی ویژگیهای نگاره‌های شاهنامه در نگاره جدل یا بحث فقهای	۴۶۸
۶-۱-۲-۵- برخی ویژگیهای نگاره‌های شاهنامه در نگاره گریز یوسف از زلیخا	۴۶۹
فصل هفتم- بحث و نتیجه گیری	۴۷۱
۶-۱- نتایج فصول (بحث)	۴۷۲
۶-۲- نتیجه گیری	۴۹۴
فهرست آیات و روایات	۴۹۷
فهرست کتیبه نگاریهای ابنيه موجود در نگاره‌های شاهنامه های بایسنفری و بوستان سعدی	۴۹۸
و سایر متون عربی در هر دو نسخه	۵۰۱
فهرست جداول	

۵۰۲	فهرست منابع و مأخذ
۵۱۰	فهرست منابع تصویری
۵۱۴	فهرست تصاویر
	چکیده انگلیسی

چکیده

هنر نگارگری ایران فراز و فرودهای زیادی همچون تاریخ ایران داشته است. نگارگران ایرانی با حضور اندیشمندانه و خودآگاهانه خود سعی در رهانیدن هنر این سرزمین از سیطره هنرهای ملل مهاجم داشتند. ایشان طی قرون متعددی در رساندن نگارگری ایرانی به هویتی ایرانی همطراز با سایر هنرها، همچون شعر از هیچ کوششی فروگذار نکردند. نمونه‌های نگاره‌های هنرمندان ایرانی قابل شمارش نیستند، لذا دو نسخه مصور شاهنامه بایسنفری و بوستان سعدی در دارالكتب قاهره که بسیاری از دستاوردهای زیبایی شناسی نگارگری ایرانی در آنها ظهرور یافته از این نمونه‌ها می‌باشند. دو نسخه‌ای که در سال ۱۹۳۱ میلادی در ماه مارس تا ژانویه در برلینگتن هاووس به نمایش درآمد، ناگفته‌های زیادی را برای محققین هویدا نمود. این دو اثر ممتاز دوره تیموری در عهد شاهرخ و سلطان حسین بایقرا تولید شدند. در دوره شاهرخ و زیر نظر بایسنفر اهدافی در هنر به ویژه در نگارگری تعریف شد که تحت نظارت عالیه و حمایت ایشان آثاری منحصر به فرد تولید گردید. اگرچه هنرمندان گردآمده از سراسر کشور هر کدام موج شیوه‌هایی جدید در نگارگری بودند، اما با حضور در کارگاه سلطنتی هرات مکتب جدیدی را پایه‌گذاری نمودند که علاوه بر ادامه سنتهای پیشین ارزش‌های زیبایی شناسی جدیدی را به ظهرور رسانند. با بررسیهای تاریخی در مورد وضعیتها فرهنگی هنری دوره تیموری به ویژه عهد شاهرخ و بایسنفر و سلطان حسین بایقرا و توصیف و تحلیل نگاره‌های دو نسخه‌ی مورد اشاره، زمینه‌های لازم در پاسخ به سوالهای اصلی تحقیق و اثبات فرضیه‌ها و دستیابی به اهداف رساله انجام شد. از سوی دیگر از خلال بررسیهای تاریخی به زمینه‌های رشد و تربیت هنری بهزاد و استادان او و ویژگیهای آثارش به ویژه نگاره هایش در نسخه بوستان سعدی پرداخته شد. سپس با بررسی و توصیف و تحلیل نگاره‌های بوستان سعدی زمینه تطبیق نگاره‌های دو نسخه فراهم گردید. در این تطبیق فرضیه‌های اصلی تحقیق اثبات و از بحث و بررسیهای انجام شده این نتیجه بدست آمد که بهزاد در نگاره‌های خود در بوستان سعدی علاوه بر بهره‌گیری از سنتهای گذشته، از ویژگیهای نگاره‌های نسخه شاهنامه بایسنفری مستقیماً

بهره‌برداری نموده است. البته این تأثیرات را با قدرت خلّاق و تسلط بر اکثر هنرهاي حوزه کتاب آرایی و هنرهاي

وابسته به معماری در نگاره‌های خود سامان بخشیده است.

واژگان کلیدی: نگارگری ایرانی - اسلامی، شاهنامه بایسنفری، بوستان سعدی دارالکتب قاهره، کمال الدین بهزاد،

تیموریان، هرات.

خجل شد چو پهناى دريا بدىد

يکى قطره باران ز ابرى چكيد

گر او هست حقا که من نىستم

که جايى که درياست، من کيست؟

شاید در دوره معاصر، تحقیق و پرداختن و پژوهش در نگارگری ایرانی اسلامی برای خیل مشتاقان هنر مدرن و نقاشان معاصر و محققین و پژوهندگان ایرانی داخل و یا خارج از کشور، دیگر کاری عبث و بیهوده است و شرایط هنر مدرن و پست مدرن و سایر مکاتب آنچنان غولی عظیم شده که کسی را یارای فرار از آن نیست و هم اوست که مانند دجال (غول یک چشم) همه را مسحور کرده است. اما مگر نه اینست که هنوز بیگانگان در حال و معاصر چشم بر موادی و گنجینه‌های درون آن دارند و مگر نه اینست که هنوز ایشان در هنر این سرزمین که به غارت برده‌اند سر کرده و تا سال‌های آینده از سر این خوان گسترده سر بیرون نکنند. از سوی دیگر بازگشت به خویش و هویت ایرانی اسلامی دستاورده انقلاب اسلامی ایران که مرهون همه ایثارگرانی است که از بذل جان و مال مضایقه نکردند و هنوز ما به خود می‌خوانند. در بدرو امر قرار بود موضوع این تحقیق در مورد کمال‌الدین بهزاد و بررسی معماری دوره تیموری در آثار نگارگریهای او باشد که مورد موافقت قرار نگرفت و پس از آن موضوع هنر اسلامی و هنر شیعی پیشنهاد گردید که به عالی کنار گذاشته شد. لذا با توجه به تحقیقات اینجانب در مورد بهزاد و آثار او و پیشنهاد استاد راهنما و مساعدت اعضای شورا، قرار شد نگاره‌های او در بوستان سعدی با نگاره‌های نسخه شاهنامه بايسنغری تطبیق گردد و تأثیراتی که بهزاد از آنها اخذ کرده و در نگاره‌هایش وارد ساخته است موضوع این پژوهش قرار گیرد. با تصویب موضوع طرح‌نامه مورد نظر که در بخش کلیات تحقیق آمده است، طرح‌نامه تکمیل و به تصویب رسید. از این رو، جهت تعمیق پژوهش، مطالعه و بررسی تاریخی که بیشتر مبتنی بر منابع قدیم تاریخ بود مد نظر قرار گرفت. همان طور که می‌دانیم عده‌های پژوهش در تاریخ هنر ایران، بر پژوهش‌های محققین غربی استوار است که البته علت آن به چند عامل برمی‌گردد که یکی از آنها در اختیار داشتن مواد و مصالح پژوهش یعنی اصل نسخه‌های

خطی مصوّر و غیر مصوّر است و بدون شک انتشار تحقیقهای ایشان در هنر ایران و سایر کشورهای شرقی و به ویژه اسلامی جدای از نیّات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیست. لذا در دو فصل ابتدایی رساله سعی گردید به منابع قدیم ایران مراجعه فزوونتری گردد و سپس به منابع محققین ایرانی داخل و خارج از کشور که قطعاً بر تاریخ و فرهنگ خودی آگاهی بیشتری دارند، مراجعه شود.

بدون تردید بررسی موشکافانه و مجدد تحقیقاتی که غربی‌ها در هنر ایران کرده‌اند ضروریست، زیرا برخی از آن‌ها دارای بخش‌هایی است که استدلالهای علمی نداشتند و یا به علت عدم اشراف بر تاریخ و فرهنگ و دین ما و گاه با اغراض سیاسی و فرهنگی و گاه با اغراض اقتصادی آمیخته شده‌اند، پایه‌های ناستواری دارند.

در این راه استادانی که بر این اندیشه پا می‌فشارند، می‌بایست به عنوان راهنمای و پشتیبان و حامی، پشتونه‌های محکم و قوی برای جوانان محقق و پژوهشگر بوده تا از مسیر منحرف نگردیده و از گذشتۀ تابناک به قله‌های مشعشع آینده رهنمون گرددند.

در این پژوهش لازم است به مواردی جهت اطلاع خوانندگان محترم اشاره نمایم تا مسیر مطالعه کمی روشنتر

گردد:

۱- با توجه به اینکه تاریخهای ذکر شده در منابع (اعم از منابع داخلی و خارجی) گاه میلادی (م) و گاه قمری (ق) و گاه هجری قمری (هـ. ق) است، لذا جهت وحدت رویه کلیه تاریخ‌ها به صورت قمری / میلادی درج شده است.

۲- با توجه به اینکه رسم الخط و املای اسمای و برخی از اصطلاحات مطابق متن منبع می‌باشد لذا در آنها

تغییری داده نشده است، این موارد مانند، مینیاتور، پرسپکتیو، پلان، آلبوم و ... می‌باشند. اما در سایر مطالب دیگر از سوی نویسنده این اصطلاحات به فارسی ارائه شده است.