

پوپک رهنمون^۱ مونا اسلامی^۲

حمزه نامه، عظیم ترین مجموعه مصور گورکانی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۱۱/۱

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۸۶/۱۲/۴

چکیده

حمزه نامه که مجموعه ای مصور از ماجراهای امیر حمزه صاحبقران است در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. داستانهای حماسی این مجموعه به واسطه جذابیت فراوان و بار غنی مذهبی اشان در دوره گورکانی به شبه قاره هند راه یافتند. مجموعه حمزه نامه شامل ۱۴ جلد و ۱۴۰۰ نگاره بوده که در مدت ۱۵ سال (۹۸۲-۹۶۷ ه.ق/ ۱۵۷۵-۱۵۶۰ م) توسط نگارگران کارگاه نقاشی سلطنتی اکبر شاه مصور گردیده است. روند کلی داستانها و نگاره هایی که بر مبنای آنها مصور شده اند، ستیز امیر حمزه با کفار و تلاش وی برای مسلمان ساختن آنهاست. در این راستا ماجراهای پیچیده و تو در تو نیز رخ می دهد که مضامین تخیلی، حماسی، تاریخی، مذهبی و گاه عاشقانه را در بر دارد. جذابیت این مجموعه در قطع بزرگ تصاویر، درشت نمایی عناصر، قرار گرفتن متن در پشت تصویر و بالاخره کاربرد آن در سنت نقالی خلاصه می شود. آنچه در این مجموعه به چشم می خورد، خصوصیات زندگی اشرافی گورکانی، اصالت نقاشی ایرانی، عناصر نقاشی آسیای میانه و ابداعات نوین نقاشی اروپایی می باشد که با محیط و شرایط جغرافیایی هند سخت عجین شده است. هدف از این بررسی، معرفی مجموعه حمزه نامه به عنوان یکی از عظیم ترین نسخ مصور شده دوران گورکانی و تحلیل محتوایی، ساختاری و نشانه شناختی دو نگاره از این نسخه با توجه به داستان و روابط بینامتنی می باشد.

واژه های کلیدی

نقاشی گورکانی، حمزه نامه، ساختار تصویری، محتوا و مضمون

Email: poopak_rah@yahoo.com

Email: esl_745@yahoo.com

۱_ نویسنده مسئول، کارشناس ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر

شهر تهران، استان تهران

۲_ کارشناس ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر

شهر تهران، استان تهران

پیشینه تاریخی نقاشی گورکانی

هنر تصویرگری کتاب در دوره گورکانیان هند، با حمایت همایون شاه و تحت تأثیر مستقیم هنر صفویه آغاز شد. ناصرالدین محمد همایون (۹۶۳ ه.ق. ۱۵۵۶-۱۵۰۸ م) که «پس از بابر به عنوان فرمانروای هند شمالی به تخت سلطنت نشست از بسیاری جهات جانشین لایقی برای پدرش محسوب نمی شد چرا که از شخصیت سست و خوشگذرانی برخوردار بود و به همین خاطر شکستهای نظامی متعددی را در طول ده سال اول سلطنت متحمل شد.» (راجرز، ۱۳۸۲، ۴۱) وی «پس شکست از شیر شاه و خیانت برادرش کامران اجباراً به ایران پناهنده شد.» (غروی، ۱۳۵۳، ۳۶)

سالهای اقامت وی در ایران «(۹۴۷ ه.ق. ۱۵۴۰-۱۵۳۰ م) یک تقارن خوش یمن بود. در آن عصر یکی از بزرگترین پادشاهان مشوق هنر یعنی شاه تهماسب (۹۸۴ ه.ق. ۱۵۷۶-۱۵۲۴ م) حکومت می کرد. نقاشی ایران در آن زمان در اوج خود بود و در دستگاه این پادشاه، هنرمندان و استادان بنام تذهیب، خطاطی، کتاب سازی و نقاشی فعالیت می کردند. دو تن از آنان میرسید علی و عبدالصمد توسط همایون در سال ۹۵۶ ه.ق. ۱۵۴۹ م در کابل به خدمت گرفته شدند و در زمان بازگشت وی به هندوستان (۹۶۱ ه.ق. ۱۵۵۴ م) او را همراهی کردند.

آثار نگاره هندی این دوره به گونه ای چشمگیر تحت نفوذ هنر نگاره ایرانی است. یکی از منابع عمده این نفوذ مربوط به کشش و جذب ای بود که همایون در موقع اقامت خود در ایران نسبت به نگاره صفویه احساس کرد.» (راجرز، ۱۳۸۲، ص ۴۳-۴۱) جهان هنری دوران گورکانی هند و صفوی ایران به واسطه نقاشی، ادبیات، کتاب آرایی، خوشنویسی و تذهیب در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بودند. این همبستگی تنها بر پایه عوامل فوق استوار نشده بود چرا که در هر دو محیط هنری، زبان و ادبیات فارسی عاملی مشترک به شمار می رفت.

نقاشی گورکانی و آثار تهیه شده در طول سه قرن فرمانروایی این سلسله با علاقه امپراتوران برای حفظ و اعتلای این هنر ارتباط تنگاتنگ داشت. چنان که دوران اکبرشاه به واسطه علاقه بسیار وی به نقاشی، عصر طلایی این هنر به شمار می رفت. ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر (۱۰۱۴-۹۴۹ ه.ق. ۱۶۰۵-۱۵۴۲ م) پسر چهارده ساله همایون، در سال «(۹۶۳ ه.ق. ۱۵۵۶ م)» پس از مرگ او به تخت نشست. (Harle, 1994, 372) پس از گذشت پانزده سال وی تبدیل به زمامداری بزرگ شد و حکومت گورکانی تحت حمایت و تلاشهای بی وقفه او به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شد. علی رغم این که اکبر به خواندن و نوشتن علاقه ای نداشت ولی به «کتاب به ویژه آنهایی که دارای تصویر بودند عشق می ورزید.» (ذکاء و کری و لیش، ۱۳۷۳، ۹) وی اطلاعات دقیقی راجع به ادبیات، فلسفه و علوم را از طریق کتابهایی که به صدای بلند برای او خوانده می شد، کسب کرده بود و استعداد درک هنر و آموختن آن را داشت. «قلمرو پادشاهی اکبر مملو از هنرمندان، صنعتگران و معماران ماهر بود؛ استادان دربار پدرش همگی به دربار او راه یافتند و هنرمندان با تبارهای مختلف و به خصوص از ایران به کارگاه نقاشی سلطنتی پیوستند.» (Stronge, 2002, 14) از آن جا که «وی زیر نظر نقاشان ایرانی دربار پدرش، میرسید علی و عبدالصمد، در کابل آموزش دیده و از ایشان نحوه به کارگیری خطوط زیبا و ترکیبهای رنگی را فرا گرفته بود از میان همه هنرها، نقاشی در نظر وی از اهمیت بیشتری برخوردار بود.» (C.Welch, 1963, 22-23)

«علاقه اکبر به کتابهای مصور باعث شد که نقاشان دربار به تصویرسازی متون ادبی روی آورند. حمایت و تشویق اکبر به طور عمده شامل پشتیبانی مالی از یک کارگاه هنری بسیار فعال و سفارش متونی بود که باید بازنویسی یا مصور می شدند. سفارشات وی شامل مصورسازی آثار ادبی و داستانهای کهن عاشقانه و گاه زندگی نامه های مصور با تصاویر مربوط به وقایع، چهره ها یا تاریخ طبیعی بودند.» (راجرز، ۱۳۸۲، ۱۳۷-۴۴) قدم اول کارگاه هنری و کتاب سازی دوره اکبر، مصور ساختن شاهکارهای ادبیات فارسی و قدم دوم، آرایه «ترجمه های فارسی از حماسه های هندی به قصد آگاه کردن

دوفصلنامه دانشگاه هنر | شماره یک | بهار و تابستان ۸۷

نامه هنرهای تجسمی و کار بردی

مسلمانان و ارتباط بیشتر آنها با هندوان بود.» (ذکاء و کری ولش، ۱۳۷۳، ص ۹) در این کارگاه، آثار نقاشی چشم‌گیری همچون حمزه نامه شکل گرفت که در جریانهای بعدی نقاشی هند تأثیر بسزایی داشت.

ساختار و موضوع داستان در حمزه نامه

حمزه نامه یا داستانهای امیر حمزه مجموعه‌ای معروف از افسانه‌های جذاب است که شاهکارهای پهلوانان را به زبان ساده و بی‌پیرایه تعریف می‌کند. داستانهای حمزه نامه با نامهای متفاوتی نظیر «داستان امیر حمزه صاحب قران، قصه حمزه، رموز حمزه و محبوبترین آن یعنی حمزه نامه» شناخته شده است. (F.Akhavan, 1989, 1) این مجموعه که از سنتهای ادبی شفاهی نشأت گرفته، ابتدا برای مردم چادرنشین در چادرهایشان و یا شنوندگان عامی در قهوه‌خانه‌ها نقل می‌شد. «این داستانها در اثر نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی به شبه قاره هند راه یافت و در آن جا تحت تأثیر عناصر فرهنگ هندی قرار گرفت تا این که در قرن دهم ه.ق/ شانزدهم م، اکبر شاه به سبب علاقه بسیار به داستانها دستور مصور ساختن مجموعه‌ای کامل را صادر کرد که اتمام این پروژه عظیم ۱۵ سال به طول انجامید (۹۸۲ ۹۶۷ ه.ق/ ۱۵۷۵ ۱۵۶۰ م).» (Seyller, 2002, 12-17)

حمزه نامه، عظیم‌ترین مجموعه مصور...

نامه هنرهای تجسمی و کار بردی

۶۷

«نسخه اصلی مجموعه حمزه نامه شامل ۱۴ جلد بوده و در هر جلد حداقل ۱۰۰ تصویر وجود داشته است.» (راجرز، ۱۳۸۲، ص ۵۶) از آن جاکه «تصاویر باقی مانده از این نسخه به صورت مجموعه‌ای مدون موجود نبوده، در حال حاضر ۱۳۴ تصویر موجود به صورت پراکنده در ۲۱ موزه و مجموعه شخصی» نگهداری می‌شوند. (F.Akhavan, 1989, 255-256)

«نقاشی‌های حمزه نامه که بر روی پارچه نقش بسته اند، نمونه‌ای از بزرگترین نگاره‌های هندی به شمار می‌روند.» (Harle, 1994, 376) مهمترین مشخصه هر یک از این صفحات قطع بزرگ آنهاست که یکی از وجوه تمایز این اثر منحصر به فرد می‌باشد. «قطع اصلی هر یک از نگاره‌ها حدوداً ۶۷ ۵۱ سانتی متر است که با احتساب حاشیه آن به حدود ۷۹ ۶۴ سانتی متر می‌رسد.» (F.Akhavan, 1989, 23)

«داستانهای حمزه نامه بر اساس زندگی دو مرد، با یک نام اما با پیشینه متفاوت شکل گرفته است. یکی از آنان، حمزه ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر اکرم (ص) است. قهرمان دیگر این داستانها، حمزه ابن آذرک مشهور به حمزه ابن عبدالله بوده که در زمان خلافت هارون الرشید، والی خراسان بوده است.» (Ibid, 46-48)

امیر حمزه گاه به عنوان قهرمان در مرکز داستانهای مذهبی قرار دارد. «از این منظر، شخصیت اصلی داستان، حمزه بن عبدالمطلب، عموی پیامبر است. حمزه در حدود سال ۵۶۹م در عربستان به دنیا آمد، اطلاعات کمی از دوران جوانی وی در دست می‌باشد که در آنها تنها از قوای جسمانی فوق العاده و مهارتش در نبرد، سخن به میان آمده است. وی در ابتدا رسالت حضرت محمد (ص) را رد کرد، اما در سال ۶۱۵م به اسلام گروید و از با مومن ترین و مصمم ترین قهرمانان اسلام شد. او همواره به خاطر شجاعت و جسارت بی حد و حصر در میدانهای نبرد و فداکاری‌های بسیارش در راه دین اسلام تحسین شده است. حمزه نقش مهمی را در پیروزی سپاه اسلام در جنگ بدر ۳ ه.ق/ ۶۲۴م ایفا کرد. در سال ۴ ه.ق/ ۶۲۵م در جنگ احد (زمانی که وی در حال جنگ با حریفی دیگر بود)، توسط مردی حبشی به نام وحشی کشته شد. با این که به جسد حمزه بی حرمتی شد اما افسانه دلاوری‌های شگفت انگیز او، به عنوان قهرمان و شهید، همیشه در ذهنها ماندگار شد.

قهرمان گاه در مرکز وقایع تاریخی یا خارق العاده قرار دارد که حضور وی در داستانها ملهم از حمزه ابن عبدالله است. وی در منطقه سیستان (ایران)، زندگی می‌کرد و رهبری جنبشی بر علیه خلیفه هارون الرشید را بر عهده داشت. اگرچه ایمان حمزه دوم هرگز به اندازه حمزه عموی پیامبر (ص) نبود اما جرأت و جسارت بسیاری داشت.

در اغلب داستانهای این مجموعه، امیر حمزه صاحب قران، تلفیقی از دو شخصیت مذهبی و تاریخی (حمزه بن عبدالمطلب و حمزه بن عبدالله) می باشد که ترکیبی ایده آل از پارسایی، دلیری و نیکوکاری است. بنابراین، افسانه حمزه، یک زندگی نامه در مورد شخصیتی تاریخی یا ترویج اسلام نیست، بلکه مجموعه ای از داستانهای زیبا و سرگرم کننده است.» (Seyller, 2002, 16-13)

«خلاصه داستانهای حمزه نامه توسط هاینریش گلوک تا سال ۱۳۴۴ ه. ق. ۱۹۲۵ میلادی جمع آوری شدند. بر اساس نظریات گلوک، محل وقوع داستانها شهر تیسفون در عراق کنونی است. سیر داستانها با ماجراهای انوشیروان و پهلوان حمزه آغاز می شود. اغلب داستانهای حمزه نامه بر مبنای سفرهای امیر حمزه و لشکرکشی های وی به اسپانیا، آفریقای شمالی، روم، ترکیه و سیلان شکل گرفته است. در طی این سفرها حمزه و همراهانش علیه کفار، اقوام بدوی و موجودات خارق العاده می جنگند. در نهایت داستان حمزه نامه با جنگ احد که حمزه در آن به شهادت می رسد، پایان می پذیرد.» (Stronge, 2002, p.21)

تناسب زمانی و تاریخی با یک دیگر ندارند. در یک جا از انوشیروان پادشاه ساسانی سخن به میان آمده که با حمزه در جنگ است و در جای دیگر از اردشیر بابکان (نخستین پادشاه ساسانی) که به یاری اومی شتابد.» (شعار، ۱۳۴۷، ۶)

«زبان به کار رفته در این داستانها بسیار ساده و دقیقاً زبان محاوره ای است. این داستانها همانند بسیاری از داستانهای حماسی دارای یک روایت کننده سوم شخص هستند.» (F.Akhavan, 1989, 38-43)

«شیوه ارایه حمزه نامه با در نظر گرفتن سنت قصه گویی شفاهی (نقالی) انجام می پذیرد. اکبر شاه تنها برای سرگرمی و لذت به این داستانها گوش فرا می داد که توسط قصه گوینان دربار برای افراد حرم وی و دیگران نقل می شد. نقالان مشهور هیچ گاه داستان را مو به مو از روی متن تعریف نمی کردند. شیوه نقالی آنها همراه با موسیقی و شعر بود.» (Seyller, 2002, 12-42)

موضوعات مجموعه داستانهای حمزه نامه را می توان در شش گروه طبقه بندی کرد:

۱. حماسی (صحنه های نبرد، ماجراهای عیاران، جنگ میان خیر و شر)
۲. تاریخی (ملاقات با پادشاهان و صحنه های بارعام)
۳. اخلاقی و مذهبی (مشرّف شدن کفار به دین اسلام و نبرد میان مسلمین و کفار)
۴. عاشقانه (عشقهای دربار، دسیسه چینی و توطئه برای وصال محبوب)
۵. خیالی (موجودات عجیب مانند اژدها و لویاتان، دیو، غول، جن و پری)
۶. جادویی (جادوگران، طلسمها و باطل السحرها)

همان طور که پیش از این گفته شد، امیر حمزه، قهرمان اصلی و نقطه اشتراک میان داستانهای این مجموعه است ولی در کنار او شخصیت های دیگر مانند قهرمانان نامدار، عیاران، پادشاهان و وزیران، زنان، پهلوانان و موجودات تخیلی نظیر دیوها، اژدها، هیولاها و نیروهای جادویی نیز در شکل گیری داستانهای حمزه نامه موثر بوده اند.

ساختار تصویری حمزه نامه

تصاویر به جای مانده از حمزه نامه بسیار کمتر از آن است که بتوان به ارتباط میان آنها که با شتاب بسیاری از یک صحنه به صحنه دیگر گذر می کنند، پی برد. «بر خلاف آنچه در سایر متون معمول دیده می شود، متن داستانهای این مجموعه پشت تصویر قرار گرفته است.» (Harle, 1994, 376)

متن بر روی «کاغذ نخودی مزین به ذرات طلایی رنگ، نوشته شده است. بیشتر صفحاتی که داستان را در بر دارد مشتمل بر ۱۹ سطر بوده و به شیوه نستعلیق نگارش یافته است. شکل کلی متن که هریک از داستانها در ابتدای صفحه آغاز و در انتهای آن پایان می یافت یکی از جذابترین مشخصه های حمزه نامه است. در برخی موارد، خط اول متن، خلاصه کوتاهی از آنچه در تصویر دیده می شود را در معرض دید خواننده قرار می دهد.» (Seyller, 2002, 41)

حجم عظیم حمزه نامه به حدی بود که از توان و استعداد نقاشان این مجموعه و دستیاران آنها بیرون بود بنابراین «اکبر اقدام به استخدام نقاشان هندو و مسلمان از کشورهای مختلف برای یاری رساندن به نقاشان کارگاه سلطنتی نمود.» (راجرز، ۱۳۸۲، ۵۹) ریاست کارگاه سلطنتی گورکانی بر عهده دو تن از نقاشان ایرانی، میرسید علی و عبدالصمد بود بنابراین نشانه های بارزی از سبک نقاشیهای صفوی در جلدهای اولیه این مجموعه به چشم می خورد. خصوصیات اصلی نگاره های اولیه مانند ترکیب بندی، مناظر و برخی جزییات این نگاره ها ایرانی هستند. در مقابل، چهره پردازی، معماری، بزرگ نمایی برخی عناصر و استفاده از رنگهای غنی در مقیاس وسیع از سنتهای هندی استخراج شده اند. نگاره های این مجموعه بر مبنای ساختار روایی و طبقه بندی موضوعی که پیش از این بدان اشاره شد، ترسیم شده است. از آن جا که تنها دو یا سه خط از هر داستان مصور شده، جزییات به کار رفته در آنها از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. به عنوان مثال طبیعت و مناظر سبز، بناها و شخصیت پردازی این نگاره ها با جزییات کامل به تصویر کشیده شده و طیف رنگهای به کار رفته در این تصاویر وسیع و ترکیب آنها غنی و درخشان است.

حمزه نامه، عظیم ترین مجموعه مصور...

نامه هنرهای تجسمی و کار بروی

۶۹

نگاره های حمزه نامه روی پارچه نقاشی شده و سپس بر روی کاغذ متن قرار می گرفت و حاشیه به عنوان عنصری تزئینی بر روی کاغذ نگهدارنده نقاشی چسبانده می شد. «قطع بزرگ نگاره ها و محکم بودن صفحات این مجموعه به واسطه چسبانده شدن چندین لایه بر روی هم، تورق را مشکل ساخته و تدوین آن را به صورت کتاب غیر ممکن نموده است.» (F.Akhavan, 1989, 23-28) از سوی دیگر کاربرد مهم این مجموعه یعنی اجرای داستانها در مقابل پادشاه و تماشاچیان باعث می شد که صفحات آن به صورت جدا از هم باشند.

نگارگران حمزه نامه

کارگاه نقاشی دربار گورکانی «محلی برای گردهمایی هنرمندان مختلف از شبه قاره هند و ماوراءالنهر بود.» (Stronge, 2002, 34) معروفترین هنرمندان هندی آن دوران نظیر «بساوان، دساوانتا، کساواداسا، شراوانا، ماه محمد، جاگنا، تارا، لعل، دارونت، باواناری، مخلص، مهسا و میترا در پروژه عظیم حمزه نامه همکاری داشتند.» (Sivaramamurti, 1970, 89) «هریک از نقاشیها که در کارگاه سلطنتی انجام شده حاصل عمل دو یا سه نقاش است، ارشد نقاشان معمولاً مسؤولیت ترکیب بندی و طراحی اولیه را بر عهده داشته و دیگری مسؤول رنگ آمیزی و نفر سوم نیز وظیفه طراحی چهره ها را بر عهده داشته است.» (Harle, 1994, 376) حاصل همکاری هنرمندان مختلف، مجموعه ای عظیم و بی همتا است که نظیر آن در هنر اسلامی کمتر به چشم می خورد.

مروری بر دو نگاره از حمزه نامه

«لویاتان به امیر حمزه و مردانش حمله می کند» (تصویر ۱)

«امیر حمزه برای احرس زحل-سیما حاکم جزیره شتار پیغام فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. حمزه و یارانش برای دیدار احرس راهی سفر دریایی شدند و در راه به هیولای عظیم الجثه ای که در مقابل آنها ظاهر شده بود، برخوردند. آنها پس از شکست هیولای ترسناک به ساحل جزیره رسیدند. احرس به اردوگاه آنان رفت و امیر بار دیگر وی را به اسلام دعوت کرد. احرس ابراز داشت که وی و مردمانش درخت پرست هستند و داستان درخت افسانه ای رفعت و اقتدار را که از زمان حضرت سلیمان توسط اجداد آنها پرستیده می شد برای حمزه نقل کرد. این درخت مرتفع سایه وسیعی داشت که هزار و یک مرد در زیر آن جای می گرفتند. روز بعد احرس و امیر زیر همان درخت کشتی گرفتند و از آن جا که درستکاری معنوی امیر در قالب نیروی بدنی بر احرس آشکار شد، وی و همراهانش با حمزه بیعت

کردند و مخلصانه مسلمان شدند.» (Seyller, 2002, 290)

باورهای خرافی (پرستش درخت) و به وقوع پیوستن اتفاقات عجیب (مبارزه با هیولای عظیم الجثه) درون مایه داستانی است که ظاهر آن ترغیب کفار برای گرویدن به دین اسلام می باشد. «خرافات عبارت است از عقاید باطل و بی اساس که به کلی خلاف عقل و برهان باشد. نکته قابل تأمل این است که خرافه تنها نسبت به درجه فهم و بصیرت بشر وجود دارد. هنوز اشخاصی هستند که درخت، کوه، سنگ یا هر چیز را که به عقیده آنان تأثیر خاصی در طالعشان دارد به واسطه ذکر و ورد یا کهنه بستن و شمع نهادن، می پرستند. تنوع عقاید خرافی با نوع سرزمین رابطه متقابل دارد زیرا که نفس به تنهایی در حصول یا ظهور خرافات و تخیلات مؤثر نیست بلکه محیط طبیعی مانند کوه، بیابان، دریا، دره، جنگل، سرما و گرما در ایجاد آن اوهام و افکار نقش اساسی دارد.» (پاکدامن، ۱۳۷۸، ۴۳) از این رو پرستش درخت رفعت و اقتدار که با ویژگی های منحصر بفردش یادآور «درخت اسطوره ای و غول پیکر قدرت است و نماد نیروی بی حد و حصر، بلند پروازی، فزون خواهی و جاه طلبی بی کران می باشد، قله اش به آسمان می ساید و سایه گاه هزاران تن است» (دوبوکور، ۱۳۷۳، ۲۶) با توجه به باورهای خرافی مردمان بومی جزایر، موجه به نظر می رسد.

حمله و ر شدن لویاتان به کشتیهای حمزه و یارانش به عنوان جذابترین بخش داستان در این نگاره ترسیم شده است. لویاتان به تصویر کشیده شده آن قدر بزرگ است که می تواند یک کشتی را به راحتی بلعد. کشتیهای دریانوردی حمزه و مردانش که نیمی از تصویر را پوشانده، دماغه هایی عجیب اما طبیعی به شکل سر اسب و گرگ دارند. این کشتیها در مقابل هیولای عظیم الجثه ای که ناگهان سر از آب بیرون آورده، بسیار کوچک می نمایند. پهلوانان، هر سلاح قابل تصویری را که می توانست این جانور فلس دار را دور کند به کار بسته اند.

امیر حمزه با لباس نارنجی در مرکز کشتی قرار دارد و تیری را از کمان پرتاب کرده که مستقیماً به چشم راست هیولای خشمگین نشسته است. فرد دیگری که در کنار حمزه قرار دارد با تیر و کمان چشم دیگر لویاتان را هدف قرار داده است. عمر عیار تنها از طریق تبرزین و فلاخن قابل تشخیص می باشد. وی قلاب خود را که در آن سنگ کوچکی قرار دارد، می چرخاند تا به سوی پوزه این موجود پرتاب کند. سایر افراد با سلاح هایی نظیر شمشیر، تیر و کمان، نیزه، چماق و نیزه های سه شاخه در حال حمله به آن جانور بوده و از میان آنها تنها دو تن با تفنگ سرپُر، هیولا را هدف قرار داده اند.

کشتیها قسمت اعظم تصویر را به خود اختصاص داده اند اما لویاتان که در گوشه سمت راست قرار گرفته، اساس ترکیب بندی اثر را تشکیل داده است. لویاتان که «در لغت به معنای تمساح می باشد از بزرگترین خزندگان است. پشت، سر و دم او با فلسهای بزرگ و سخت پوشیده شده که وی را از نزول بلا، تیر و گلوله نگاه

تصویر ۱: لویاتان به امیر حمزه و مردانش حمله می کند، حمزه نامه، منسوب به پساوان و شراوانا، جلد نامشخص، ۹۷۴ ه. ق، مجموعه شخصی، اندازه ۷۱ × ۵۵ سانتی متر

دوفصلنامه دانشگاه هنر | شماره یک | بهار و تابستان ۸۷

نامه هنرهای تجسمی و کار بردی

می دارد.» (دهخدا، ۱۳۷۷، ۳۵۲)

این هیولا در «زبان عبری به صورت موجودی که قادر است در خود جمع شود»، (Eliade, 1995, 285) توصیف شده و «در مکاشفات یوحنا از لویاتان به عنوان هیولای هفت سر اقیانوس یا تمساحی که در اعماق آبهای دریا زندگی می کند»، یاد شده است. (Ibid, 285)

«داستانهای مشهور و اسطوره ای قرآن نیز از این موجود به عنوان ماهی عظیم الجثه نام برده اند: اکنون این جهان بر پشت ماهی است و آن ماهی بدان آب اندر است و آن آب بر سنگ صخره است و آن سنگ صخره بر کتف یک فرشته و پای فرشته بر هوا معلق است و بر هیچ جا نهاده نیست تا این ماهی اندر گردد و نگوید این بر من است و من نگاه همی دارم. (تفسیر طبری)» (عبداللهی، ۱۳۸۱، ۱۰۵۴)

توصیفات متون کهن درباره این موجود عظیم الجثه علاوه بر معرفی خصوصیات ظاهری نشانگر مأمّن او یعنی اقیانوس است که عموماً «قلمرو موجودات خبیث» (ایونس، ۱۳۷۳، ۲۰۵) شمرده می شود. این موجود با گوشه‌های گرد، پوزه و برآمدگی خاردار پشتش یادآور «نوعی کروکودیل بومی هندی به نام غاریال (سیاه سر) است که علاوه بر این خصوصیات، دندان‌های برجسته، مانند شاخ در جلوی پوزه اش دارد.» (Seyller, 2002, 98) نگارگر با توجه به متون کهن و بر مبنای برداشتهای ذهنی خویش از محیط اطراف، موجودی خاص را که تلفیقی از لویاتان و غاریال است در این نگاره پدید آورده و بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد.

فرم منحنی شکل کشتی ها و بادبان در تداوم حرکت پیچان موجهای آب طراحی شده و در نوع خود یادآور «تحرك، عدم ایستایی و تزلزل» می باشد. (نامی، ۱۳۷۱، ۲۴) نگارگر دماغه یکی از کشتیها را به صورت سر گرگ طراحی کرده که «از جنبه تشبیهی بر خوردار بوده و برای نشان دادن موقعیتهای دشوار و تنگناها به کار می رفته» (عبداللهی، ۱۳۸۱، ۹۱۳) و دیگری را به صورت سر کاملاً طبیعی یک اسب که «نمودار پیروزی بوده و گاه به عنوان کشتی و سفینه» از آن یاد شده، ترسیم کرده است. (همان کتاب، ۸۰)

اسب من در شب دوان همچون سفینه در خلیج
من بر او ثابت چنان چون بادبان اندر سفن
(منوچهری)

این دو فرم در تقابل با بدنه چوبی کشتی قرار داشته و درمقابل لویاتان عظیم الجثه، جلوه خود را از دست داده اند. به نظر می رسد نگارگر نمونه های مصوری از دماغه عجیب کشتیها را که می توان در هنر پیش از دوره گورکانی مشاهده کرد در ترسیم دماغه کشتی های این نگاره مد نظر قرار داده است. (تصویر شماره ۲)

تمامی سلاحها از درون سه کشتی به سمت یک نقطه یعنی لویاتان نشانه رفته اند و نگارگر به این ترتیب تأکید بصری را در این نقطه دو چندان ساخته است. از میان رنگهای به کار رفته در این اثر قرمز که نشانگر «هیجان، شورش و نشانی تثبیت شده از مبارزه است» (ایتن، ۱۳۶۹، ۲۱۴) بیش از بقیه رخ می نماید و چرخش آن در جای جای اثر از لکه ای کوچک بر سر اسب گرفته تا پهنایی به وسعت بادبان کشتی، جنبش و حرکت اجزای تصویر را تشدید کرده است.

هم زمانی اسطوره و واقعیت که در رویارویی لویاتان با حمزه و یارانش تجلی یافته، شباهت بسیاری به داستانهای مهیج دریانوردان از رازهای مخوف دریا و موجودات عجیب الخلقه ای دارد که آنها را به دام مرگ می کشانند. این هم زمانی با حضور سلاح هایی چون توپ و تفنگ در کنار شمشیر، نیزه، تیر و کمان به خوبی رعایت شده است. در نهایت نگارگر برای بزرگ نمایی اسطوره از طراحی عناصر واقعی صرف نظر کرده و با علاقه بسیار در اندازه این موجود دریایی اغراق نموده و اهمیت آن را دو چندان ساخته است.

نامه هنرهای تجسمی و کار بروی

«دیو، لندهور خفته رامی رباید»

(تصویر ۳)

«لندهور پسر سعدان، شاه سیلان (سريلانكا) بود که پس از مرگ نابهنگام پدر و مادرش پنج سال در کنار گورهای آنان زندگی کرد. لندهور پس از مدتی به دربار عمویش بازگشت. شهبال شاه که از بازگشت او بیمناک بود، در فکر کشتن لندهور افتاد و او را در پای فیلان انداخت. لندهور فیله را از پای در آورد و در فرصتی مناسب با ترفندی عمویش را فریب داد و بر تخت پدرش نشست. لندهور که سلطنت را از آن خود می دانست دیگر از تخت پایین نیامد.

از آن جاکه وی بسیار درشت هیكل و وزین بود هیچ کس توانایی حرکت دادن او را نداشت. وزیر شهبال شاه برای فریب دادن لندهور ضیافتی برپا ساخت و با مکر و حيله به او داروی بیهوشی خوراند سپس توسط دیو سفید یکی از خدمتگزاران دربار، لندهور خفته را با تخت روانه زندان ساخت.» (فرسای، ۱۳۷۰، ۹۰، ۸۸) «لندهور (به فتح دال) به معنای پسر آفتاب است چرا که لند به معنای پسر و هور به معنای آفتاب می باشد. در فرهنگ عامه نیز این لفظ را برای مردی با اندام درشت و بسیار بلند بالا به کار می برند.» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۱۳، ۱۹۷۸۷) دیو سفید این داستان در واقع نماد پهلوانانی است که «از افراد عادی، قوی جثه تر بوده و گاه در خدمت حکام زمان خود و گاه بر علیه آنان بوده اند.» (پادشاه، ۱۳۳۶، ج ۳، ۱۹۹۲) در افسانه های شاهنامه «دیو سفید پهلوانی مازندرانی بود که رستم او را کشت. در واقع دیو سفید، سردار و پادشاه آن سرزمین در روزگار کیکاووس بود...» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۸، ۱۱۴۴۹) وجه تسمیه دیو سفید با توجه به محل وقوع داستان یعنی هندوستان که مناطقی با آب و هوای مختلف و مردمی با چهره سپید و تیره دارد، باورپذیر به نظر می رسد.

مضمون داستان بر پایه توطئه چینی از سوی شخصیت های اصلی استوار شده است. با توجه به داستان، شهبال شاه که خود تخت

تصویر ۲: شناکردن یوسف در رود نیل، برگي از یوسف وزلیخا، بخارا، ۹۷۳ه.ق. مجموعه که وورکین

تصویر ۳: لندهور خفته توسط دیو ربوده می شود، حمزه نامه، منسوب به دساوانتا و شراوانا، شماره جلد نامشخص، ۹۷۲ه.ق. موزه وین

دوفصلنامه دانشگاه هنر | شماره یک | بهار و تابستان ۸۷

نامه هنرهای تجسمی و کار بردی

۷۲

سلطنت را به ناحق تصاحب کرده، آغازگر توطئه است و به علت ترس از قدرت فوق العاده لندهور با انداختن وی در پای فیلان خواستار مرگ اوست. از سوی دیگر لندهور با ترفندی بر تخت سلطنت می نشیند و با تصاحب آن توطئه بعدی را شکل می دهد و در نهایت به واسطه عقیم ماندن تمامی نقشه های شاه برای پایین کشیدن لندهور از تخت، وزیر وارد عمل شده و با حيله ای توطئه سوم را رقم می زند. در این میان دیو سفید، تخت و داروی بی هوشی ابزاری برای رسیدن توطئه چینان به مقاصدشان به شمار می روند.

جذابترین بخش داستان یعنی دزدیده شدن لندهور توسط دیو سفید در این نگاره به چشم می خورد. در این تصویر دیو هولناکی دیده می شود که فرصت را غنیمت شمرده، لندهور خفته و تختش را به زندان یا جایی بدتر از آن حمل می کند. این موقعیت یادآور یکی از تصاویر شاهنامه محمد جوکی است که در آن اکوان دیو، رستم خفته را به دریا می افکند. (تصویر شماره ۴)

دیوهای این دو نگاره موقعیتی مشابه دارند. هر دوی آنها پهلوانی خفته را یکی بر تخت و دیگری بر سنگ به سوی سرنوشتی نامعلوم حمل می کنند. از آن جا که نگاره شاهنامه پیش از تصویر مورد بحث مصور شده، به نظر می رسد نگارگر این ترکیب بندی را در خلق اثر مدنظر قرار داده است.

حمزه نامه، عظیم ترین مجموعه مصور...

نامه هنرهای تجسمی و کار بردی

۷۳

لندهور و دیو سفید با مقیاس مناسبی ترسیم شده اند. دیو که حضورش تقریباً دو سوم تصویر را به خود اختصاص داده است، با پاهای گشاده و حالتی هراسان ایستاده، پایه های جانبی تخت را که لندهور بر آن خفته، گرفته و آن را به راحتی حمل می کند. مانند بیشتر دیوان او نیز چشمانی آتشین، دندان، شاخ و خال دارد. این دیو دامنی که با گلهای ظریف نقاشی شده به پا دارد، کمر بند ماریچی به نشانه «قدرت، تعهد، التزام و پیمان» (دوبوکور، ۱۳۷۳، ص ۹۵) به کمر داشته، بازوها و پاها را با زیورآلات تزیینی آراسته و بر هر دو شاخ که نشانه «قدرت و توانایی» (Cirlot, 1995, 151) اوست، زنگوله هایی پر سر و صدا آویزان کرده است. لندهور با آرامش تمام در بستری پر زرق و برق بر تختی زیبا با جداره طلایی و خاتم کاری ظریف خفته و تصویر او تمامی فضای بالای اثر را در بر گرفته است. فضای ساده و صورتی رنگ زمینه با توجه به گیاهان شعله مانند با دورگیری زرد رنگ و پستی بلندی و صخره های چند پاره کوچک، صحرا را در ذهن تداعی می کند.

با این که در این تصویر ترکیب بندی تحت تأثیر دو فرم بزرگ و اصلی قرار گرفته ولی مشخصاً دو فضای پیش زمینه و پس زمینه، بالا و پایین در آن دیده می شود. هر یک از این دو فضا خود به دو بخش تقسیم شده، پیش زمینه شامل تصویر دیو و لندهور خفته بر تخت؛ پس زمینه شامل فضای فراخ صحرا و آسمان می باشد. همان گونه که در تصویر دیده می شود دیو و صحرا در پایین، فضای بیشتری را نسبت به لندهور و آسمان در بالا اشغال کرده اند. علی رغم این که فضاها نابرابر تقسیم بندی شده، گیاهان و صخره ها به صورت متقارن و دوتایی ترسیم شده اند. قرینه سازی در سایر جزئیات مانند حرکت دست و پای دیو در دو جهت مخالف، دو شاخ همانند و زیورآلات به کار رفته در تزیین دیو نیز دیده می شود. در مقابل این تقارن، تقابل های دوتایی نیز به چشم می خورند مانند وجه انسانی لندهور در مقابل وجه غیر انسانی دیو، رنگ تیره لندهور در مقابل رنگ روشن دیو، حرکت دیو در راستای عمود و تخت که به صورت افقی قرار گرفته است.

دو «نماد دوگانگی، تغییر و دگرگونی است و گاه اشاره به تضاد، درگیری، کوشش، جنبش و حتی بدی دارد. توازن و تضاد بسیاری از موضوعات با عدد دو نسبت دارد. از سوی دیگر دو نماد شرّ است و عدد شیطان شمرده می شود که با وحدت، تضاد و مخالفت دارد. دو مظهر تناوب، ستیز، ایستایی، سکون و نمایانگر طول محسوب می شود. هندیان نیز به عدد دو به منزله مبدأ شرّ می نگرستند و به اعتقاد ایشان برخی از خدایان دو وجه دلیسند و وحشتناک داشتند.» (آقاشریف، ۱۳۸۳، ۵۴، ۴۹) همان گونه که اشاره شد دو نماد ارتفاع و طول است و در این جا با بزرگ نمایی و قرار دادن دیو در راستای محور عمودی «(فعال و پویا)» (Cirlot, 1995, 122) و لندهور در راستای محور افقی «(منفعل و ایستا)» (Ibid, 122) بر آن تأکید شده است. محور عمودی که در «نمادگرایی مستقیماً با حرکت رو به بالا، ارتفاع و بزرگ نمایی (مادی یا معنوی) مرتبط است» (Ibid, 360) عامل اصلی توازن تصویر به شمار می

رود. علاوه بر این، توازن با استفاده هوشمندانه از رنگ و چرخش آن در تصویر نیز شکل گرفته است. چنان که استفاده وسیع از رنگ سفید نسبت به پس زمینه تیره در قسمت پایین تصویر از سنگینی آن کاسته است. سفید نشانگر «بی نهایت، پاکی و خلوص، غیر قابل لمس بودن و سکوت مطلق می باشد.» (Ibid, 58) به نظر می رسد دلیل اصلی استفاده از این رنگ، نام «دیو سفید» در داستان باشد. چرا که موجودیت پهلوان دیونما نه نشانه پاکی است نه لزوماً نشانه شر و بدی. او صرفاً موجودی خنثی است که به دستور دیگری عمل می کند و اگر چه نقاش با استفاده آزادانه از رنگها، روحی تازه به این موجود دمیده و او را ملموس تر کرده ولی با به کارگیری لکه های خاکستری که رنگی «خنثی، مظهر سکون، بی تصمیمی و بی تفاوتی» (Ibid, 54) می باشد، بر این امر تأکید داشته است. در مقابل دیو، لندهور خفته با ترکیبی از رنگهای گرم و سرد ترسیم شده است. رنگهای مکمل مانند آبی به نشانه «آرامش، صفای باطن، جلال و شکوه که در راستای خط افق عمق و وسعت می یابد» (Ibid, 54) و نارنجی به معنای «جاه طلبی و غرور» (Ibid, 54) به درستی در کنار هم استفاده شده اند. رنگ قهوه ای تنها برای نشان دادن چهره و تیرگی پوست لندهور استفاده و جز نمایش تقابل با رنگ سفید دیو معنای دیگری دربر ندارد. رنگ سبز نشان دهنده «ارضاء، آرامش و امیدواری است که احساس جوانی را به ذهن متبادر می سازد» (ایتن، ۱۳۶۹، ۲۱۸، ۵۸) و به نشانه «سرسبزی، طبیعت و باروری زمین» (Cirlot, 1995, 53) با ظرافت در ترسیم گیاهان صحرا و برخی تزیینات به کار رفته است. رنگ طلایی که در تزیینات و زیورات به کار رفته سمبل «پادشاهی و سلطنت» (ایتن، ۱۳۶۹، ۲۱۰، ۶۰) «شکوه، جلال و برتری» (Cirlot, 1995, 119) است که بهترین جلوه آن در ریزه کاری های تخت سلطنتی که لندهور بر آن خفته به چشم می خورد. تخت به نشانه «یک مکان این جهانی و مرتفع، مظهر کاخ از یک سو و کوه از سوی دیگر» (اردلان و بختیار، ۱۳۸۰، ۶۸) است چرا که در حقیقت تخت سلطنت جایگاه لندهور می باشد. تخت نمادی از فرم کاملاً هندسی و با قاعده مستطیل به شمار می رود و نشانگر «ثبات، یکپارچگی، امنیت و حمایت» (Cirlot, 1995, 341) می باشد چنان که لندهور با آرامش بر آن خفته است. نقشهای به کار رفته در حاشیه تخت که در بالش و شلوار لندهور نیز تکرار شده ملهم از نقوش ظریف خاتم کاری است. جنبه ثانوی و صرفاً تزیینی رنگ طلایی در زیورات دیو به چشم می خورد. هر آنچه دیو بدان آراسته شده مانند: طوق که نشانه «پیوند میان بخشنده و گیرنده آن» (دوبوکور، ۱۳۷۳، ۹۷) و از سوی دیگر نماد «قید و بند» (Cirlot, 1995, 227) به شمار می رود؛ بازوبند و زانوبند؛ گوشواره و زنگوله های آویخته بر شاخهایش همه و همه بندگی او را یادآور می شوند. به عبارتی دیگر دیو سفید، نماد «غلام حلقه به گوش و فرمانبردار» می باشد.

تصویر ۴: اکوان دیو، رستم را به دریایمی افکند، شاهنامه محمد جوکی، هرات، ۸۰۲ ه. ق. لندن

همان گونه که از نگاره بر می آید نهایت و سرانجام داستان که در واقع جالبترین بخش آن می باشد به تصویر کشیده شده است. در واقع وارد کردن دیو سفید به عنوان عنصری غیر واقعی و تخیلی به سبب جذابیت فوق العاده آن نسبت به سایر اتفاقات مهیج

داستان، در نظر نگارگر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و تک تک عناصر نگاره نیز در جهت نیل به این هدف ترسیم شده اند.

نتیجه گیری

نقاشی گورکانی آینه تمام نمای شکوه و عزت خاندان سلطنتی بود. این آثار که علاوه بر تکنیک خاص خود، گزارش مصوری از وقایع تاریخی آن دوران به شمار می رفتند راجع به مردم عادی نبوده بلکه زندگی و آداب خاص طبقه اشراف در صحنه های درباری، مراسم رسمی، شکار و نبرد را به نمایش می گذاشتند. شیوه نگارگری گورکانی یکی از غنی ترین سبکهای نقاشی اسلامی هند است که در سراسر جهان اسلام از لحاظ تعداد اثرهای بر جا مانده بی نظیر می باشد و حمزه نامه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت یکی از نسخ شاخص این دوره به شمار می رود.

حمزه نامه، عظیم ترین مجموعه مصور ...

نامه هنرهای تجلی و کار بردی

با بررسی حمزه نامه می توان اذعان داشت شخصیت امیر حمزه صاحبقران به نوعی تجلی اکبرشاه در نگاره های این مجموعه به شمار می رود. هدف اکبر از سفارش مصورسازی این نسخه علاوه بر علاقه وی به هنر و داستانهای مهیج، قدرت نمایی به حکومتهای محلی هم جوار با توجه به موقعیت تاریخی و اجتماعی آن دوره بوده است. چنین تجسمی همواره مظهر خیر و نیکی نبوده و گاه تجلی قساوت و بی رحمی حاکم بر آن دوران می باشد.

فهرست منابع

- آقاشریف، احمد (۱۳۸۳): اسرار و رموز اعداد و حروف، نشر شهید سعید محبی، تهران
- اردلان، نادر و بختیار، لاله (۱۳۸۰): حس وحدت، ترجمه حمید شاهرخ، نشر خاک، چاپ اول، اصفهان
- ایتن، جوهانز (۱۳۶۹): کتاب رنگ، ترجمه محمد حسین حلیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
- ایونس، ورونیکا (۱۳۷۳): اساطیر هند، ترجمه باجلان فرخی، نشر گلشن، تهران
- پادشاه، محمد (۱۳۳۶): فرهنگ آندراج، به کوشش محمد دبیر سیاقی، جلد سوم، انتشارات خیام، تهران
- پاکدامن، محمدحسن (۱۳۷۸): جامعه در قبال خرافات، نشر مرندیز، مشهد
- دوبوکور، مونیک (۱۳۷۳): رمزهای زنده جان، ترجمه جلال ستاری، نشر مرکز، تهران
- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷): فرهنگ لغت دهخدا، چاپ دوم، جلد سی و پنجم، نشر دانشگاه تهران، تهران
- ذکاء، یحیی و کری ولس، استوارت (۱۳۷۳): مینیاتورهای مکتب ایران و هند، مترجم زهرا احمدی و محمدرضا نصیری، نشر فرهنگسرا، تهران
- راجرز، جی. ام. (۱۳۸۲): عصر نگارگری، ترجمه جمیل طاهرزاده، نشر دولتمند، تهران
- شعار، جعفر (گردآورنده) (۱۳۴۷): قصه حمزه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
- عبداللهی، منیژه (۱۳۸۱): فرهنگ نامه جانوران در ادب پارسی، جلد دوم، نشر پژوهنده، تهران
- غروی، مهدی (دی ۱۳۵۳): «تأثیر هنر ایران بر هنر هند»، مجله هنر و مردم، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، شماره ۱۴۷ ۱۴۶
- فرسای، محمد (گردآورنده) (۱۳۷۰): داستان امیر حمزه صاحبقران، چاپ دوم، نشر سعدی، تهران

نامی، غلامحسین (۱۳۷۱): مبانی هنرهای تجسمی، نشر توس، تهران

Akhavan, Zahra F. (1989): The Problems of The Mughal Manuscript: A Reconstruction, Harvard University

Cirlot, J.E. (1995): A Dictionary of Symbols, Trans. Jack Sage, 6th Ed., Rutledge, London

Eliade, Mircea (1995): The Encyclopedia of Religion, Simon & Schuster Mac Millan, New York

Harle, J.C. (1994): The Art & Architecture of Indian Subcontinent, 2nd Edition, Yale University Press

Seyller, John (2002): The Adventures of Hamza, Freer Gallery of Art & Arthur M. Sackler Gallery of Art, Washington

Sivaramamurti, C. (1970): Indian Painting, National Book Trust, New Delhi

Stronge, Susan (2002): Painting for the Mughal Emperors, V& A Publication, London

Welch, S.C. (1963): The Art of Mughal India, H.N. Abrams, New York

دوفصلنامه دانشگاه هنر | شماره یک | بهار و تابستان ۸۷

نامه هنرهای تجسمی و کار بر روی