

هنرهای ظریفه عصر تیموری

محمد رضا حامدی

دکترای تاریخ، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد واحد ابهر

ایران- ابهر

۲۰۱۶ قیطریه، بلوار کاوه شمالی، مجتمع سیحان، بلوک ۷، واحد ابهر

آذر حیدری هوشیار

کارشناسی ارشد تاریخ، کارشناس ارشد میراث فرهنگی و گردشگری

ایران- تهران

چکیده

یورش‌های تیمور به ایران نه تنها از نظر لشکرکشی، بلکه در ابعاد فرهنگی و هنری تأثیر بسیار شگرفی به جا گذاشت. ظهور تیمور و اعقابش علیرغم خونریزی‌های سفاکانه یکی از بر جسته‌ترین سده‌های پیشرفت ایران از جهت شکوفایی هنری را به دنبال آورد. تیمور با آنکه کشورگشایی بنام و موفق بود، در معماری و انواع هنرها، حامی و مشوق بزرگ برای پیشرفت هنرمندان گردید. جانشینان وی نیز به عنوان پشتیبانان هنر و هنرمندان در این دوره از تاریخ دارای ارزش و اعتبار می‌شدند. هنرمندان این روزگار از پشتیبانی سلاطین و شاهزادگان و دولتمردان برخوردار گردیدند و همین امر یکی از بزرگترین علل شکوفایی هنر در این عصر به شمار می‌رود. پادشاهان و فرمانروایان در تشویق هنرمندان نقش بسیار مؤثر و ارزشمندی را ایفا نمودند. تنایح اقتدار تیمور در کشورگشایی، پیروزی بر سرزمین‌های وسیعی از مناطق ایران و سرزمین‌های دیگر گردید. سلطه و قدرت بیش از حد تیمور موجب شد در انواع هنرهای ظریفه مانند نقاشی، خوشنویسی، هنر تذهیب، هنر تجلیل به خصوصی هنر و سبک معماری و به تبع آن تزیینات مجلل برای نشان دادن شکوه و عظمت دربار و اریکه تیموری از حمایت‌های ویژه‌ای بهره‌مند گردد. مقاله حاضر سعی در تبیین فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دوره تیموریان با استفاده از روش‌های توصیفی- تحلیلی با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای دارد.

کلید واژگان: عصر تیموریان- نقاشی - خوشنویسی- هنر تذهیب- هنر تجلیل

مقدمه

بورش‌های سه‌گانه تیمور به ایران به زعم اکثر مورخین، دومین حمله ویرانگر و مخرب بعد از حملات مغولان محسوب می‌شود. از طرف دیگر تیمور به ایران موجب شکل‌گیری دوره تیموریان در بورس تاریخ ایران گردید. بر اساس رفتار و روحیه جهانگشاپی تیمور، در نگاه اول انتظار می‌رود که میراث وی و جانشینانش در حوزه فرهنگی، میراثی به مانند مغولان بر جای گذارد. اما با مذاقه در حوزه فعالیت‌های عصر تیموریان یکی از ادوار درخشان و پریار فعالیت‌های فرهنگی و هنری محسوب می‌شود. چنانچه اگر در حوزه‌هایی مانند معماری، نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، تجلیل و تاریخ‌نگاری عصر صفویان را سرآمد و اوچ این فعالیت‌ها در تاریخ بعد از اسلام بدانیم، عصر تیموریان، عصر پدید آمدن مبانی این فعالیت‌ها محسوب می‌شود. این پدیده دو علت اساسی می‌تواند داشته باشد. تشویق تیمور و ثروت‌های وی ۱- تشویق و حمایت تیمور و جانشینان او از هنرمندان و دانشمندان دوم ثروت و غنایم سرشاری که وی برای جانشینان خود به ارمغان گذاشت. مسئله اصلی مقاله و یکی از مهمترین علل شکوفایی انواع هنر در این عصر محسوب می‌گردد و انتظار می‌رود چهره فرهنگی این مرحله از تاریخ ایران اسلامی را در روشنایی بیشتر قرار دهد.

هنرهای طریفه هنرهاست که در طول قرن‌های متعدد با حفظ ریشه و سنت‌های خود رشد کرده، مراحل شکل‌گیری خود را گذرانیده یا می‌گذرانند. نوآوری‌هایی که در انواع هنر به ویژه هنرهای طریفه پدید آمد؛ بیشتر از رهگذر صاحبان حرف و صنعتگران و فرهیختگان سرزمین ایران بود که به فرمان تیمور مرکزیتی یافت و به سمرقند و هرات منتقل گردید و معماری و انواع هنر در مسیر رشد و تکامل قرار گرفت.

نگارگری یا نقاشی

در خصوص اسناد باقی مانده از هنر نقاشی در اوایل دوره اسلامی به دلیل تحریمی که در جهان اسلام نسبت به بازنمایی‌های پیکره انسانی و اشکال حیات حیوانی ابراز می‌شد. (پوپ، آرتور، ۱۳۷۷، ۵۴) بسیار کمبایب می‌باشد. نقاشی بر اثر تحریم مذهبی فقط می‌توانست در قلمرو و محیط خطاطی و خوشنویسی کار کند و در سیر تحول و رشد خویش به خدمت شاهان و اعیان و اشراف به صورت تک چهره‌ها و نگاره‌های تخیلی درآید و به عنوان نسخه زیبایی در کتابخانه شخصی

نگهداری شود و یا در توضیح مطالب کتاب‌های تاریخ و دواوین شعر و قصص و حکایات به صورت‌های کوچک و ظریف با رنگ‌های زیبا و درخشان زینت داده شوند.

علاقه و اشتیاق زیاد تیمور به هنر منتهی به جمع نمودن کلیه هترمندان و صنعت‌گران ایرانی مکتب بغداد که به عنوان دبستان جهانی عباسی (راینسون، ۱۳۸۰، ۶۲) با تاثیرپذیری از افکار فنون بیزانسی و سنت بومی بود و هنرمندان و نقاشان چینی که متأثر عصر هنر و فرهنگ امپراتوری سلسله یوآن بودند در سمرقند و هرات شد. حضور آنها باعث شد که هنرمندان ایرانی با شیوه نقاشی آنها آشنا شوند و از آنها تأثیراتی پذیرند. کلیه نقاشی‌ها از سال ۷۵۶-۶۵۶ هـ از نظر نمایش صورت‌ها، فرم جامه‌ها، عناصر گیاهی، منظره‌ها، بیانگر تلفیقی هنرمندانه از نگارگری چین، ایران، بغداد است (الماسی، ۱۳۸۰، ۳۲-۳۳) و برخی از آنها به لحاظ سبک با موضوعات گوناگونی از اژدها، ققنوس، حیوانات واقعی و تخیلی دقیقاً چینی هستند که تعداد زیادی از آنها در کتابخانه توپ قاپوسرای استانبول گردآوری شده است که بخش زیادی از آن در سمرقند پدید آمده است. حتی در نسخه‌های مصور درباره موضوعات نجومی که در دوره الغ بیگ به تصویر کشیده است در بردارنده جداول مختلفی از ثوابت است که شامل پیکره‌های نجومی با سبک و طرح چینی گونه به کار رفته است و در حال حاضر در موزه ملی پاریس محفوظ است. (پوپ، آرتور، ۵۷-۵۸) سیر تحول و تکامل نقاشی دوره تیموریان در سه مکتب تبریز، شیراز، هرات و همچنین استاد نگارگری عصر تیموری نیز بر سه دسته خلاصه می‌شوند. دسته اول: نسخ تواریخ از جمله نسخه تاریخ حافظ ابرو که تصحیح و تکمیل کننده کتاب جامع التواریخ رشیدی است، کتاب ظفرنامه شرف‌الدین علی یزدی که سبک آنها مقدماتی می‌باشد. دسته دوم: نسخه‌هایی از متون ادبی را تشکیل می‌دهند و از امثال آنها می‌توان به شاهنامه موجود در تهران که به شخص شاهزاده بایستقر منصوب شده است، شاهنامه محمد جوکی، چندین نسخه از خمسه نظامی، چندین نسخه از کلیله و دمنه در استانبول و تهران و چندین جلد از دیوان سعدی که از ظرافت و کیفیت خاصی برخوردار است، اشاره نمود. دسته سوم: نسخه‌هایی با رنگ‌های تیره و تند و عاری از ظرافت معرفی می‌شوند که به نقاشی ترکمنی متعلق به ترکمنان آق قویونلوها و قراقویونلوها می‌باشد.

نقاشان عصر تیموری

قاسم علی

وی از نقاشان ماهر بود که اسلوب و روش کاریش بسیار متأثر از روش فنی کمال الدین بهزاد است و این باعث شده که بسیاری از متخصصان فن آثار وی را با بهزاد به اشتباہ بگیرند. از آثار وی نسخه خمسه نظامی است که در موزه انگلستان محفوظ است و دیگری نسخه کتاب خطی که جماعت صوفیه که در باغچه سبز و خرمی میباشند را به تصویر کشانده و در کتابخانه بورلی آکسفورد میباشد.

محمد مذهب

او در دربار سلطان حسین باقرها مشغول بود. وی نیز از اسلوب بهزاد پیروی کرده از جمله آثار وی نسخه خطی (تحفه‌الاحرار) جامی و دیگری تصویری است در دو صفحه از یکی از نسخه‌های خطی خمسه نظامی که در کتابخانه ملی پاریس محفوظ شده‌اند.

احمد سید

سید احمد نقاش از نقاشان عهد باستانی میرزا است که به گفته دوست محمد هروی، باستانی او را از تبریز به کتابخانه خود مشغول نمود و در کنار جعفر تبریزی به کار کتاب‌سازی و کتاب‌آرایی مشغول شد.

احمدشاه نقاش (زرین قلم شیرازی)

نقاش و خطاط است و از آثار خطی وی چند جزوی قرآن با تاریخ ۷۶۶ هـق به خط نسخ و ثلث در موزه رضا عباسی موجود است.

میرک هروی

روح الله به تحریر و تذهیب و سپس به نقاشی متمایل شد و در این هنر سرآمد و در نزد سلطان حسین باقرها قربت تمام یافت و به کتابدار مخصوص وی انتخاب شد. (ویلسون، ۱۳۱۷، ۱۱۶-۱۱۷)

امیر خلیل

وی در نگارگری یگانه زمان خود و از مقریان شاهزاده بایستقر بود. امیر خلیل از حمایت و توجه زیاد این شاهزاده هنرمند برخوردار بود. داستان جالبی در ارتباط با امیر خلیل نقاش و بایستقر ذکر شده است که علاقه‌بی‌حد این شاهزاده تیموری را نسبت به هنر و هنرمندان روشن می‌سازد: «گویند شی مولانا خلیل در صحبت بایستقر میرزا به طریق ندما مزاح می‌کرد. امر تقلید به جایی رسید که بی اختیار پاشنه کفش او بر پیشانی بایستقر آمد و بشکست و خون بر رخسارش ریخت. چون خدمتکاران این واقعه را مشاهده کردند، گرد پادشاه جمع شدند. در این میان مولانا امیر خلیل از بیم و هراس فرار اختیار کرده، خود را به یکی از حجره‌های چهل ستون محفوظ کرد، بایستقر وقتی چنین دید برای آنکه خبر به سمع شاهرخ نرسد. بفرمود که ابواب آمد و شد باغ را مسدود سازند و مولانا خلیل را حاضر نمایند تا خاطر او از این ممر آزرده و خجل و شرمنده نباشد. مشعل‌ها افروخته شد و در اطراف باغ به جستجوی او پرداختند و وی را در حجره مذکور یافتند. او در را از درون بسته بود. چون ملازمان شاهزاده کمال التفات او را نسبت به مولانا می‌دانستند. در را بشکستند و کیفیت را به عرض رسانیدند. بایستقر میرزا خود به قدموم عنایت به در آن حجره آمده، امیر خلیل را آواز داد و او در را گشاد و به پای آن حضرت افتاد و شاهزاده روی او را بوسه داد و همراه خویش آورد و از روی دلجویی نمود و اشیاء حاضر مجلس را از نقره و چینی و امثال آن با خلعت‌های فاخر بود بخشید.» (قومی، ۱۳۵۱، ۳۷۰)

امیر روح الله

معروف به میرک نقاش می‌باشد. خواجه علی مصور و پیر احمد با غشمایی از دیگر نگارگران این دوره هستند.

هنر خوشنویسی و خطاطی

در اوائل دوره اسلامی بنا به دلایل مذهبی مصوری از چندان جذایت خاصی برخوردار نبود و در تزئین اینیه دولتی و خصوصی از تصاویر کمتر استفاده می‌شد و اینیه دینی و مقابر از این هنر حالی بود و به جای آن، انواع خطوط تزئینی و گل کاری و نقوش غیر جاندار به کار برده می‌شد و به دلیل حسن توجه علماء دین، امراء و سلاطین بدین هنر و خریداری نمودن کتب خطی و

نمونه‌هایی از خطوط خوشنویسان و همچنین عامل دینی و اخلاقی، محرك ایجاد و پرورش و رواج انواع خطوط تزئینی در هنر اسلامی گردید طوری که این هنر در قالب عقیده دینی ریخته شد و هزاران نسخه خطی مزین و منقش و مذهب از قرآن تحریر شد و یا بر اینه انواع خطوط تزئینی باقی گذاشته شد و همین نظر دینی مؤید پیدایش خطوط و خطاطان بسیار ماهر چیره دست خلاقی گردید.

سیر تحول و پیدایش خطوط از خط کوفی آغاز شد و در قرون بعدی خط نسخ پدیدار گشت. از تهدیب و هنری گردیدن خط کوفی و نسخ بود که ثلث با فروع خود محقق و ریحان و رقاع به وجود آمد و برای نوشه‌های دفاتر و مناشیر از امتزاج خط نسخ و فروع ثلث، خطی به نام توقيع یا مناشیر به وجود آمد. که نوشتن آن سهل و زود و بدون تکلفات هنری و بدیعی بود. از امتزاج خط نسخ و رقاع، توقيع، قلم جدیدی به نام تعلیق پدید آمد و چون این خط در مراسلات استعمال می‌گردید به آن ترسل هم می‌گفتند. از تلفیق هنری نسخ و تعلیق خط بسیار زیبای نستعلیق به وجود آمد و در امتزاج و در هم شکستن خط تعلیق و نستعلیق، شکسته نستعلیق پدید آمد که برخی از شکسته‌نویسان چون شیوه خاصی داشتند آن را شکسته آمیز و منصوب به شفیعی هروی یا خط شفیعه هم گفته‌اند. خط دیگری به نام «شیوه ترکستانی» وجود داشت که خطوطی از ثلث و ریحان و محقق است که نمونه آن قرآن با ترجمه جغتاوی به خط محمدبن شیخ یوسف ابازی سید الخطاط ۷۳۷ هـ ق واقع در گنجینه قرآن مشهد رضوی موجود می‌باشد. (حیبی، ۲۵۳۵)

(۴۹۰-۹۹)

اسلوب دیگری به نام کوفی شطرنجی تلفیقی از خط ثلث با انتزاعی ترین نوع خط کوفی پدید آمد. این نوع خط کوفی که احتمالاً به علت کاربرد آجر در کتبه‌ها نسبتاً زود گسترش یافت که در تزئین دیوارهای مساجد با نام‌های «الله، محمد (ص)، علی (ع)» و عبارات مذهبی مربوط به کار گرفته شد.

شاخه دیگر خوشنویسی که در خور اشاره است، تلفیق خط نسخ با خط کوفی توأم با آرایش حروف یا سر انسان یا حیوان است. قدیم‌ترین نمونه‌های آن به قرون وسطی اسلامی بر می‌گردد و بسط و گسترش آن توسط هنرمندان در خراسان و موصل صورت گرفت و نمونه‌های اصیل این گونه خوشنویسی منحصرًا به آثار فلزی تعلق دارد و تلفیقی از خوشنویسی و نگارگری را نشان می‌دهد. خوشنویسان و هنرمندان قرن دهم هجری قمری پا از این هم فراتر گذاشتند و با متصل

کردن استادانه حروف عبارات و اسماء مقدس مثل «علی (ع)، حسن (ع)، حسین (ع)» صور حیوانی و انسانی ابداع کردند که در این جا تأثیر فرقه حروفیه آشکار است.
فضل الله استرآبادی برجسته‌ترین رهبرشان سال‌ها به تفسیر عرفانی حروف عربی پرداخته بود و نظام راز آمیز کاملی پدید آورد که در آن هر مخلوقی به زبان عرفان حروف تبیین می‌شد.
(اتینگهاوزن، ۱۳۷۹، ۲۱۵-۲۱۶)

همان طور که گفته شد پیدایش خط از خط کوفی آغاز گردید که به خط قرآنی معروف است. سنت اسلامی ابداع این سبک را منصوب به حضرت علی ابن ایطاب (ع) که پایگاه سیاسی اش در کوفه بود منصوب می‌کند. در قرون اولیه اسلامی هنرمندان به تزئین مساجد و اماکن مقدس با کتیبه‌هایی که در آنها خط کوفی بود تزئین می‌کردند و همچنین به تزئین اشیای مورد استفاده روزمره می‌پرداختند. نخستین نمونه‌های تکامل خط کوفی را می‌توان از کاسه‌هایی که در قرن سوم و چهارم هجری قمری در نیشابور و سمرقند ساخته می‌شدند مشاهده کرد. حروف کوفی بدان گونه که بر روی پوست تحول یافته بود، با ظرافتی بی مانند روی لعب سفید با ندرتاً رنگی بر روی این کاسه‌ها نقش می‌زدند و همان حروف را با کشیدگی و پیچیدگی در کتیبه‌های معماری قرن سوم و چهارم می‌توان مشاهده کرد. در خلال سده‌های چهارم و پنجم خط کوفی با شکل‌های گوناگون گسترش می‌یابد، چنانچه ابن الندیم در الفهرست (اواخر سده چهارم) قریب به دوازده نوع خط را برمی‌شمارد.

ابن مُقله وزیر آل عباسیان را واضح اقلام سته، یعنی شش شیوه اساسی خط نویسی می‌داند که عبارت بود از ثلث، نسخ، اقلام نوک تیز ریحانی، محقق، رقاع، توقيع که همان‌طور گفته شد بیشتر کاربرد دیوانی داشت بعد از آن از یاقوت مستعصمی در سال ۶۹۸ هـ ق باید نام برد که روش جدیدی در تراشیدن قلم و قطع نوک قلم پدید آورد که به حروف بیشترین زیبایی و ظرافت را می‌بخشید و به خط یاقوت معروف شد. آوازه وی چنان زبانزد شده بود که بالاترین ستایشی که مورخان از استادی هنر خوشنویسی شاهزاده ابراهیم بن شاهرخ کردند این بود که خط وی را به قدری کامل می‌دانستند که نمونه کارش را همچون نوشتۀ‌های یاقوت در بازار می‌فروختند. (همان، ۱۹۷-۱۹۸-۲۰۰) کلیه خطوط دیگر در دوره رنسانس هنری تیموریان دوره تکامل و ترقی را پی نمود. اگرچه پیشینه آغازین خط تعلیق به قرن پنجم هجری قمری از قرآنی که سال ۴۱۵ هـ

موجود است می‌رسد و از این سند حدس باید زد که مبادی خط تعلیق قدیمی‌تر است ولی شیوه تعلیق را سلطان‌علی مشهدی ملقب به سلطان الخطاطین و میرعلی هروی به حد کمال رسانیدند. بدین صورت در قرن ۸ و ۹ هـ ق تعلیق راه خود را به رواج عمومی و هنری شدن ترئین گشود، که نمونه‌های آن را در خطوط بسیار استادانه زیبای تعلیق نویسان این دوره از جمله: خواجه تاج الدین و خواجه اختیار هروی منشی سلطان حسین باقر و عبدالحی منشی سلطان ابوسعید میرزا و خواجه عبدالله مروارید هروی می‌توان دید. در خصوص پیشینه آغازین خط نستعلیق باید گفت اگر چه واضح خط نستعلیق را میرعلی تبریزی می‌دانند ولی پیش از وی مراتب آغاز و پختگی را طی کرده است. نسخه خطی کتاب عجائب المخلوقات فارسی یک نمونه نستعلیق نویسی را در اوآخر قرن هشتم هجری قمری نشان می‌دهد، (حبیبی، ۲۵۳۵، ۱۰۱) که در حال حاضر در کتابخانه ملی فرانسه موجود است. بدین سان می‌توان گفت این خط قبل از میرعلی تبریزی نوشته شده ولی این خطاط مشهور قواعد خاص و منظمی در خط نستعلیق وضع نمود. این خط که زیباترین خطوط در دوره تیموری بوده رواج کامل یافت و برای تربیین ابنیه و کتب استفاده می‌گردید و در دربار، شاگردان میرعلی بعد از پسر هنرمندش عبدالله پرورش یافتد که از آن جمله: مولانا جعفر و پسرش جلال و مولانا اظہر و پسرش محمد و سلطان علی بن محمد مشهدی و میرعلی هروی و محمد اوبهی و سلطان محمد خندان و سلطان محمد نور و دیگر مشاهیر نستعلیق نویسان برآمدند.

در این عصر عموماً کتب را به نستعلیق می‌نوشتند و نستعلیق نویسان هرات آثار گران‌مایه و شاهکارهای خطی به وجود آوردنند که از آن جمله جعفر بایستقری نسخه نفیس مصور شاهنامه بایستقری را در سال ۸۳۳ هـ ق نوشت که در کاخ موزه گلستان موجود است همچنین سه ورق مجموعه خطوط نستعلیق و ریحان و نسخ و ثلث و رقاع و شکسته به امضای وی واقع در موزه ملی تهران است و هشت نمونه دیگر خط او بر کتب و دواوین شاعرا در موزه‌های دنیا موجود است. در خصوص خط شکسته نستعلیق نیز دوره تیموری با اسلوب هنری و فنی بر این خط به رشد و تکامل آن کمک نمود، و ما می‌بینیم که در این دوره علاوه بر اقلام سته یک قلم دیگر از امتزاج قلم تعلیق و نستعلیق به وجود آمد که مستقلابه هنرمنایی پرداخت. از این خط اثری از جعفر بایستقری در موزه ملی تهران است که پختگی این شیوه را در عصر سلطان شاهرخ میرزا می‌رساند. بعد از وی میرزا فصیحی هروی، شفیعای هروی، مرتضی قلی شاملو هروی، درویش

عبدالمجید طالقانی و غیره از هنرمندان این قلم هستند. این خط برای کتاب و کتابه نویسی کمتر استفاده می‌شود و رواج آن تا کنون برای مراسلات دفتری بوده. از جمله آثار دیگر این دوره با خطهای باقی گذاشته بخش بیرونی گنبد گورامیر تیمور در سمرقند و مدرسه شاهزاده الغ بیگ می‌باشد که با خط کوفی و شصت ورق قرآن از شیخ محمد طغرائی در سال ۸۵۹ هـ ق باقی مانده است، شانزده ورق قرآن به خط ریحان و رقاع از شاهزاده ابراهیم در سال ۸۲۷ هـ ق و قرآنی به خط خواجه عبدالله مروارید در سال ۹۲۳ هـ ق و قرآنی به خط نسخ و ثلث و رقاع از عبدالله طباخ هروی در سال ۸۴۵ هـ ق در گنجینه قرآنی در شهر مشهد موجود می‌باشد. (همان، ۹۴-۱۰۱)

خوشنویسان عصر تیموری

وضعیت هنر خوشنویسی و خوشنویسان از دیگر هنرمندان در انجام کار و آثار باقی مانده از آنها بسیار مناسب بود. نقاشان به دلیل تعصب رجال دین و عدم رضایت توده مردم در پدید آوردن اثر خویش نام خود را مخفی نگه می‌داشتند و مانند خطاط نام خود را زیرخطی که می‌نوشت قید نمی‌کردند و همچنین به واسطه ذوق و قریحه خوشنویسی بعضی از رجال تیموری از جمله ابراهیم سلطان و بایستقر و حمایت آنها از این هنر، خوشنویسان از قرب و منزلت عظیمی برخوردار شدند و مردم نیز با اشتیاق خطهای ادعیه و اشعار یا پند و موعظه‌ها را که خطاطان می‌نوشتند با قیمت‌های گزاری می‌خریدند.

مولانا جعفر بن علی تبریزی بایسنگری

از معروف‌ترین خوشنویسان نستعلیق دوره تیموری می‌باشد. وی تبریزی بوده و در دوره شاهرخ به هرات مهاجرت نمود و در دربار سلطان شاهرخ راه یافت و مورد توجه و حمایت، تشویق وی و پسرش بایستقر قرار گرفت به دلیل رابطه بسیار نزدیک این شاهزاده با جعفر تبریزی وی به لقب بایستقری مشهور شد و در کتابخانه سلطنتی بایستقر سمت ریاست و سرپرستی را دریافت نمود که تمامی هنرمندان از مصور، مذهب، مجلد، خوشنویس، غیره... زیر نظر وی به فعالیت هنری مشغول بودند از جمله هنرمندانی که در بخش کتاب سازی، کتاب آرایی کتابخانه مشهور بایستقر حضور داشتند شامل:

- ۱- حافظ علی هروی
- نوایی
۲- شمس الدین محمد کاشی مخلص به	۳- محمد بن سلطان محمد استرآبادی
۴- میر صنعتی نیشابوری	۵- شوقی یزدی
۶- حافظ باباجان تربتی	۷- فیضی برادر حافظ باباجان
۸- شهابی	۹- عبدالله قزوینی
۱۰- آیتی تبریزی	۱۱- نازکی مکتب دار
۱۲- ابراهیم شعاع تبریزی	۱۳- ابراهیم تبریزی
۱۴- اسماعیل نجاتی	۱۵- دوست محمد کوشوانی
۱۶- محب علی نایی هروی	۱۷- خواجه محمود استرآبادی
۱۸- ملا جان کاشی	۱۹- شیرعلی
۲۰- محمد کاتبی ترشیزی	۲۱- سیمی نیشابوری
۲۲- امیر شاهی سبزواری	۲۳- سید جلال بن عضد
۲۴- خواجه محمود سبزواری	۲۵- یحیی سیبیک نیشابوری
۲۶- سیف الدین نقاش	۲۷- احمد رومی
۲۸- خواجه غیاث الدین	۲۹- قوام الدین مجلد
۳۰- امیر خلیل نقاش	۳۱- مولانا علی مصور
۳۲- میرزا خلیل	۳۳- جعفر بایسنقری

جهفر تبریزی علاوه بر نستعلیق در تمام خطوط متدالوں عصر خود دستی توانا داشت و در عموم اقلام دیگر، از ثلث و نسخ، رقاع، ریحان، توقيع، شکسته تعلیق به حد کمال خوش می نوشت. وی شاگردانی تربیت کرد که در هر کدام از خطوط استادان نامدار عصر خود شدند در خط نستعلیق اظهر تبریزی، شیخ محمود زرین قلم خفی نویس، در خط تعلیق، عبدالحی استرآبادی، عبدالله طباخ در خطوط اصول. از جمله آثار وی شامل: نسخه شاهنامه مشهور فردوسی که به دستور بایسنقر کتابت شد، نسخه دیوان اشعار حسن دهلوی، یک نسخه دیوان حافظ، یک نسخه گلستان سعدی، یک نسخه مثنوی خسرو و شیرین به ترتیب در کاخ موزه گلستان، کتابخانه

مجلس، موزه توب قاپوسر، مجموعه چستریتی انگلستان، کتابخانه انتستیتوی زبان‌های خاوری در لینینگراد محفوظ می‌باشد. (بیانی، ۱۳۶۴/ ۱۵۴ تا ۱۵۷)

زین العابدین بن محمد الکاتب الشیرازی

وی قرآن ۳۰ جلدی نفیسی برای یکی از اعضاء خاندان سلطنتی ترکمن آق قویونلوها کتابت کرده که به احتمال قوی برای پسر او زون حسن، یعقوب بیگ در سال ۸۸۸ هـ ق می‌باشد. (همان، ۱۵)

کرم شاه تبریزی

نسخه قرآنی از وی باقی مانده البته تنها ۵ سوره از قرآن را شامل می‌شود این نسخه یکی از شاهکارهای خوشنویسی است که در صحافی با قطعه‌های بزرگ کتابت شده و از لحاظ ظرافت با آثار ابراهیم سلطان برابری می‌کند. (همان، ۱۵)

احمد حافظ شیرازی نظام الدین

خوشنویس قرن ۹ هـ ق است و از خطوط او یک نسخه قرآن به قطعه سلطانی کوچک به خط نسخ است که دو سطر ثلث و یک سطر ریحان در هر صفحه دارد با رقم «کتبه نظام الدین احمد الحافظ الشیرازی» در قرن نهم که برای فروش عرضه شده است. (سرمدی، ۱۳۸۰، ۵۸)

احمد حافظ فارسی کاتب اردستانی

کاتب و خوشنویسی است و از آثار خطی او مجموعه ایست در کتابخانه بنیاد خاورشناسی شهر لینینگراد به تاریخ ۸۶۷ هـ ق مجموعه‌ای آراسته با جدول بندی و زرین و رنگین که شامل: ۱- دیوان سلمان ساوجی ۲- دیوان کمال خجندی ۳- دیوان خسرو ۴- دیوان حافظ ۵- پراکنده‌ها ۶- مجمع البحرین کاتبی ۷- دیوان شاهی ۸- دیوان سراج الدین سمرقندی (همان، ۵۸)

احمد کاتب فخر الدین

وی از کتابان قرن نهم هـق است و از آثار او کلیات کمال خجندی در موزه آثار اسلامی ترکیه در استانبول است که تاریخ ۸۶۵ هـق را دارد بعضی ترجیعات از مجموعه ترجیع بندهای کتابخانه مجلس شورا به خط اوست و یک رقعه از مرقعي در کتابخانه اوقاف استانبول بود که به دارالسلم بغداد تقدیم کرده است. (همان، ۶۲)

احمد محسنی

از خوشنویسان قرن ۸ هـق است و به خط او یک نسخه قرآنی رحلی جلد معرق طلاپوش در موزه ملی ایران باستان موجود است که برای کتابخانه اسماعیل صفوی تخصیص گردیده این قرآن به خط نسخ در سال ۷۳۹ هـق نوشته شده و احمد بن المحسنی رقم دارد. (همان، ۶۴)

معین الدین محمد اسفزاری

وی مؤلف تاریخ هرات میباشد و در تعلیق نویسی مهارت خاصی داشت. (بیانی، ۱۳۶۴، ۳) (۶۳۵)

محمد امام هروی

وی یکی از زبردست‌ترین کتابان دوره خود بوده چون در دربار سلطان یعقوب و رستم آق قویونلوها به کتابت مشغول بوده به یعقوبی و رستمی رقم می‌کرده. از آثار وی نسخه هفت اورنگ جامی و یک نسخه دیوان جامی واقع در کتابخانه استانبول می‌باشد. (همان، ۶۴۳ / ۳)

محمد تبریزی

امیربدرالدین محمد تبریزی از خوشنویسان دربار تیمور گورکان و در اقلام ششگانه و نستعلیق مهارت کامل داشت همچنین وی شاگرد میرعلی تبریزی است.

محمد حسین زره بي

وی از اولاد مير صانع با خزری، جزء وزراء سلطان حسین بایقرا می باشد وی از تعاليم شاه محمود نیشابوری و سلطان محمد خندان بهره برده است.

محمد سيمى نيشابوري

وی در معماری و رنگ آمیزی و مرکب سازی، افshan گری، تذهیب، رنگ کاری کاغذ و دیگر هنرهاي ترسیل تالیفاتی داشت وی سرعت عجیبی در کتابت داشته و روایت شده که در دربار سلطان علام الدوله فرزند بایسنقر در یک شبانه روز دو یا سه هزار بیت کتابت کرد. از جمله شاگردان وی عبدالحی منشی استرآبادی می باشد. (بيانی، مهدی، ۹۵۰/۴-۹۶۷)

محمد کاتبی ترشیزی

وی شاگرد سیمی نیشابوری بود و در کتابخانه بایسنقر فعالیت می نمود و از جمله چهل تن هنرمندان مقرب دربار بایسنقر به حساب می آمد.

محمد محسن مصour

از کاتبان دربار حسین بایقرا است از جمله آثار او یک نسخه دیوان حافظ در موزه کابل محفوظ است.

خواجه محمود استرآبادی

از کاتبان کتابخانه بایسنقر می باشد.

معروف بغدادی

وی از کاتبان دربار سلاطین آل جلایر و سلطان اسکندر در اصفهان بود. (همان، ۹۵۰/۴-۹۶۷)

شمس الدین محمد بن حسام هروی

وی از اساتید خوشنویسان دربار بایستقر بشمار می‌آمد و به همین جهت در رقم‌ها خود را «بایستقری» و گاهی «سلطانی» (بیانی، ۳۱۹) منصوب داشته. متون آن دوره وی را به عنوان استاد خط ثلث معرفی کردند و روایت شده که به اقلام سته (محقق، ریحان، ثلث، نسخ، توقيع، رقاع) مسلط بوده.

شیخ زاده پورانی

از خوشنویسان دربار بایستقر بوده

شیرعلی

از کاتیبان کتابخانه بایستقر به حساب می‌آمد.

خواجہ شهاب الدین عبدالله مروارید

وی متخلفص به بیانی است فرزند شمس الدین محمد کرمانی از اشراف کرمان و از وزراء دربار تیموریان می‌باشد. وی در جوانی به دربار سلطان حسین بايقرا راه یافت و نزد وی منزلت خاصی پیدا نمود تا جایی که به سمت صدارت رسید و به جای امیرعلی شیرنوائی مهر بر فرمان‌ها و منشورها می‌زد. خواجہ عبدالله به اکثر علوم و فنون عصر خود آشنا بود و در نظم و نثر دست قوی داشت وی به واسطه خط خوشی که داشت در کتابخانه الغ بیگ میرزا برادر بایستقر در کنار خوشنویس شهیر زمان اظهر تبریزی، مشغول به فعالیت شد.

از آثار وی: منشائت و دیوان اشعار با عنوان «مونس الاحباب» و «تاریخ شاهی» و «منشوی خسرو و شیرین» است.

عبدالله قزوینی

جزء کابتان خوشنویسی دربار بایستقر بود.

شیخ عبدالله هروی

وی از کاتبان دربار حسین بایقرا بود و در نسخ و تعلیق مهارت بالایی داشت.

عبدالله هروی طباخ

وی شاگرد مولانا جعفر تبریزی بایسنقری و رقیب شمس الدین بایسنقری بود. علت وجه تسمیه طباخ به واسطه شغل آشپزی پدرش بود. صاحب گلستان هنر و مناقب هنروران و حبیب السیر وی را استاد در اقلام سته می‌دانند خصوصاً در نسخ.

میرعلی تبریزی

وی فرزند حسن تبریزی از مشاهیر دوره تیمور و شاهرخ می‌باشد وی از ترکیب خط نسخ + تعلیق خط جدید نستعلیق را وضع کرد از آثار وی دو رقعه از یک مرقع که سوره فاتحه را به قلم دو دانگ نوشته که در کتابخانه استانبول نگهداری می‌شود.

میرعلی هروی

وی از سادات شهر هرات بود که به واسطه اقامت طولانی در مشهد او را مشهدی می‌خواندند. او به دربار سلطان حسین بایقرا راه یافت و از مقربان دربار وی شد و عنوان «سلطانی» «کاتب سلطانی» به خود داد. وی شاگرد سلطان علی مشهدی بود و در خط نستعلیق دستی توانا داشت. میرعلی رقم‌های مختلفی دارد از جمله «علی، فقیرعلی، میرعلی، علی کاتب، علی سلطانی، علی حسینی، میرعلی کاتب، میرعلی سلطانی، علی هروی، علی حسین هروی، فقیر میرعلی، فقیر علی کاتب، علی کاتب سلطانی».

از آثار وی: هفت اورنگ جامی، جام جم اوحدی، تیمورنامه هاتفی، مناجات حضرت امیر، ترجمه چهل حدیث، مناجات خواجه عبدالله انصاری، ترجیح بندی از جامی، گلستان سعدی، بوستان سعدی است و در کتابخانه‌های تهران موجود است. (بیانی، ۵۱۳ / ۲)

اظهر تبریزی

وی یکی از معروف‌ترین خوشنویسان قرن نهم و شاگرد میرعلی تبریزی و میرزا جعفر بایسنقری می‌باشد. وی در تبریز زندگی کرد و در دوره حکمرانی شاهرخ به هرات آمده و به دربار راه یافت و در نگارستان هرات میرزا بایسنقر مشغول به کتابت شد. وی را در خط نستعلیق بعد از میرعلی و میرزا جعفر تبریزی سومین استاد در این فن می‌دانند.

از آثار وی واقع در کتابخانه ملی تهران یک نسخه کامل «شش دفتر مثنوی» مولانا جلال الدین بلخی می‌باشد و دیگر آثار: یک نسخه «مقاطعات ابن یمین» در موزه استانبول، یک نسخه «خمسه نظامی و امیر خسرو دهلوی» در کتابخانه لاھور، یک نسخه «خسرو و شیرین» در کتابخانه منچستر، یک نسخه «هفت پیکر نظامی» در موزه متروپولیتن نیویورک، یک نسخه «بوستان سعدی» در موزه کابل محفوظ است (بیانی، ۱/۷۳) ولی در مجموع بیشتر آثار او در موزه استانبول موجود می‌باشد.

حافظ باباجان

در تذکره‌ها نام وی را نیز جزء خوشنویسان قرن نهم آورده‌اند.

بایسنقر میرزا

یکی از شاهزادگان تیموری است وی فرزند محمود پسر سلطان ابوسعید می‌باشد. در ذکر احوال وی روایت شده همه اقلام خطوط به غیر از نستعلیق خوش می‌نوشته.

بدیع الزمان

وی نیز از شاهزادگان تیموری فرزند سلطان حسین باقرا می‌باشد.

حسین بن علی توفی

از کاتبان گمنام قرن نهم می‌باشد.

حسین کلو

از خوشنویسان قرن نهم است از جمله آثار وی یک نسخه از جام جم اوحدی در موزه توپ قاپوسرای استانبول موجود است.

حمدالله بن مرشد

از کاتیان گمنام آن دوره است و به خط وی یک نسخه ظفرنامه شرف الدین علی یزدی در موزه توپ قاپوسرای موجود است.

دوست محمد کوشوانی هروی

وی اهل کوشوان یکی از روستاهای هرات می‌باشد و از هنرمندان مخصوص کتابخانه بایسنقر بود و بعدها به دربار صفویان راه یافت و از مقربان سلطان طهماسب صفوی شد.

سلطان علی شیر مشهدی

مولانا علی شیر مشهدی از مشاهیر خطاطان دربار سلطان حسین بایقرا می‌باشد.

سلطان علی مشهدی

وی نیز از مشاهیر خطاطان دوره سلطان ابوسعید و سلطان حسین بایقرا و از هنرمندان مقرب کتابخانه سلطنتی بود و بدین دلیل عنوان کاتب سلطانی به وی داده شد. وی از شاگردان اظهر استرآبادی می‌باشد و از آثار وی یک نسخه از کتاب (تحفه الاحرار) واقع در کتابخانه ملی و یک نسخه از مناجات خواجه عبدالله انصاری در کتابخانه سرکاری رامپو هند موجود می‌باشد. (همان،

(۲۵۰-۲۴۲)

محمد صالح اصفهانی

هنر تذهیب

تذهیب در لغت به معنی زراندود کردن و طلا کاری است. در نگارگری ایران به نقش‌های منظمی گفته می‌شود که با خط‌های مشکی و آب طلا کشیده و تزئین شده باشند و رنگ دیگری در

آن به کار نرفته باشد. ممکن است طلایی که در تذهیب بکار می‌رود دارای رنگ‌های گوناگون باشد. طوری که وقتی طلایی خالص را با مقداری نقره و مس به کار ببرند رنگ آن زرد و سبز و سرخ به نظر می‌رسد. اگر رنگ‌هایی غیر از ترکیبات طلا در این نقش‌ها به کار برود هنری غیر از تذهیب که ترصیع نام دارد پدید می‌آید. (الماسی، ۱۳۸۰، ۲۰-۲۱) آرایش دادن و تزئین صفحه‌های مذهب کاری شده در وهله اول مخلوطی از رسوم ساسانی و بیزانس و قبطی بود و قسمتی از آنها نیز از کتاب یهود و مسیحیان کلیساي شرقی اقتباس می‌شد. (زکی، ۱۳۷۷، ۱۲۳-۱۲۴) راجع به قدیمی‌ترین کتب خطی تذهیب شده متعلق به دوره سلجوقی باید گفت که بیشترشان روی کاغذ و با خط نسخ نوشته شده‌اند و شکل آن متصل یعنی طولشان از عرضشان بیشتر است و غالباً رسوم و اشکالی که در این نسخه‌ها به کار رفته عبارت از: ستاره‌های شش پر یا هشت پر و بادزن‌های تخلی و شاخه‌های مستطیل نباتی. در این دوره تزئین و تذهیب یک طریقه ابتکاری بود که تا دوره‌های بعد نیز معمول و متداول شد و یکی از ابتکارات در آن دوره بدین صورت بود که در وهله اول سطرهای نوشته شده را خط کشی می‌کرده و بعد صفحه را از خارج این خطاهای نازک با اشکال و رسوم نباتی زینت داده و داخل خطها را همان موضوع کتابت شده کتاب پر می‌کردند. در دوره تیموریان مذهب کاران رنگ‌های طلایی و آبی و قرمز و سبز و پرتفالی را استفاده می‌کردند و رنگ سورمه‌ای را مرکز کار قرار می‌دادند. (همان، ۷۶)

همچنین توجه زیادی به کشیدن اشکال نباتات و گل‌ها و مناظر طبیعی می‌شد و حواشی کتاب‌ها با آنها تزئین می‌یافتد. استفاده از تذهیب در تزئینات به سایر آثار فنی و صنعتی سرایت کرد و رابطه بسیار تنگاتنگ میان اشکال و رسوم که در کتاب‌ها به کار می‌رفت با اشکال و رسوم در سایر فنون و صنایع از جمله سفال، قالی، فلزکاری، تجلید و غیره... وجود داشت.

مذهب در عصر تیموری از ارزش خاصی برخوردار شد. در یکی از صفحات نسخه خطی شاهنامه بایستقری چهره خطاط، تذهیب گر و نقاش که در تولید آن همکاری کرده‌اند و چهره سلطان بایستقر که این کتاب خطی به او تقدیم شده است در آن آمده است و این گواه اعتراف به برتری تذهیب گر در تألیف کتاب خطی است و این که در این زمینه با همکاران خطاط مقامی یکسان داشته است.

تذهیب معرق و قطاعی از هنرهای مروج کتاب سازی عهد تیموریان است که به وسیله آن خطوط و نقوش را از کاغذی بریده بر اوراق یا قطعات دیگر می‌چسبانند و این هنرها را با

ابزارهای خاص، با دقت و هنرمندی انجام می‌دادند. بدین صورت که یک قطعه کاغذی را به دو نیم می‌بریدند و خط یا نقشی در می‌آوردند و در جای دیگر به کار می‌بردند. مذهبان حواشی و صفحات اول و آخر و سرفصل‌ها و عنایین کتب و سرآغاز سوره‌های قرآنی را با ستارگان و رسوم هندسی و گل و بوته و شاخه و برگ‌ها و انواع ترنج‌ها و اشکال لوزی و بادامی و گاهی با اشکال انسان و پرندگان و آهو و مرغابی و غیره تزئین، تذهیب و رنگین می‌کردند و نام خود را با عنوان مذهب می‌نوشتند. در تذهیب مواد قیمتی از قبیل طلا و نقره و لاجورد و کاغذ عالی و الوان رنگارنگ استفاده می‌کردند.

در تزئین کتب الیت برای خطاط و بعد مذهب و نگارگر بود. بدین صورت که اول خوشنویس ضمن کتابت خود مقداری از فضای صفحه را که برای کشیدن نقاشی و یا مذهب کاری و سایر تزئینات دیگر لازم بود خالی می‌گذاشت. این ترتیب کار را از کتب خطی به جا مانده که عاری از هر تزئینی بود یافتیم.

مذهبان عصر تیموری

محمد علی راوند، امیرخلیل، میرک نقاش، محمود مذهب و مولانا حاج محمد نقاش وی علاوه بر مذهب کاری خوشنویس و نقاش نیز بود. (همان، ۷۶)

محمود مذهب

محمد سیمی نیشابوری

وی در معماری و رنگ آمیزی، مرکب سازی، افسان گری، تذهیب، وصالی و رنگ کاری کاغذ سر رشته داشته. (بیانی، ۳ / ۷۴۹)

بار هروی مذهب

وی یکی از مذهبان دوره حسین بایقرا می‌باشد وی بسیاری از قطعات خطوط سلطان علی مشهدی، سلطان محمدنور و سلطان محمد خندان را به قلم زر یا سفید آب تزیین نموده و غالب آنها در کتابخانه استانبول محفوظ است. (همان، ۴ / ۹۶۷)

نصرالسلطانی

از مذهبان دوره حکمرانی سلطان ابراهیم در شیراز است. (رابینسون، ۱۳۸۰، ۲۷)

سلطانعلی باوردی

یکی از مذهبان دوره حکمرانی سلطان الغ بیگ و مذهب خمسه نظامی واقع در کتابخانه توب قاپوسرای است که بنا به مقدمه آن در زمان سلطنت الغ بیگ در سال ۸۵۱ هـ ق استنساخ شده و تذهیب‌ها و نگاره‌های آن را وی انجام نموده است. (همان، ۴۵)

هنر تجلید

گمان می‌رود که جلد‌های نسخه‌های خطی در ایران تا قرن ۸ هـ ق به شیوه مصری اسلامی ساخته می‌شد و معروف است که صنعت جلدسازی پیش از فتح اسلامی در میان قبطیان مصر رونق داشت، سپس در قرون اولیه پس از هجرت به دست مسلمانان اندکی دچار دگرگونی شد. اما از قرن ۷ هـ ق شکل و ظاهری اسلامی به خود گرفت.

شیوه‌های جلدسازی قبطی که مسلمانان آن را به ارت برده بودند توسط نسطوریان به مناطق دیگر خاور نزدیک و میانه رسید. مثلاً مانویان در ترکستان شرقی از آن تقلید و اقتباس کردند، چنان که جلد‌های کتابی که فون لوکوک، رئیس هیأت باستان‌شناسی آلمانی که در کاوش آثار باستانی در مناطق آسیای میانه به آنها دست یافت، گواه آنند. این جلد‌ها، جلد کتاب‌های خطی مانوی‌اند که می‌توان آنها را به فاصله قرن‌های ششم و هفتم پس از میلاد نسبت داد و از نظر سبک‌های ساخت و تزیین تفاوت چندانی با جلد کتاب‌های قبطی ندارند. (زکی، ۱۳۷۷، ۱۲۳-۱۲۴) نفوذ شیوه‌های قبطی اسلامی در جلدسازی به همین گونه به ایران گسترش یافت. نخستین جلد‌ها از چوب پوشیده از پوست و آراسته به نقش و نگاره‌ای هندسی بود سپس کاغذ جای چوب و تزئینات متتشکل از نقش و نگارها و خطوط در هم آمیخته جای نقش‌های هندسی را گرفت.

به هر حال ایرانیان در جلدسازی از شیوه روی هم قرار دادن یا فشار استفاده می‌کردند، همچنان که روش سوراخ کردن و جلا دادن و پوشیدن آن با پارچه رنگی می‌چسباندند و سپس از آن پوست را به شیوه خاص می‌بریدند. سپس آن را بر پارچه رنگی می‌چسباندند و سپس از آن خطوط و نقش و نگارها را تذهیب می‌کردند. در بعضی موارد از روشی استفاده می‌کردند که

عبارت از روی هم چسباندن دو لایه پوست بود و موضوع‌های تزئینی مورد نظر را بر لایه رویی می‌بریدند.

صنعت تجلید در دوره تیموریان قرن نهم هجری قمری در مکتب هرات به اوج عظمت خود رسید. در این عصر شاهد تولید فاخرترین نسخه‌های خطی با خط زیبا و نقش و نگارهای تذهیب شده و نقاشی‌های چشم نواز و جلد‌های قیمتی است و این از برکت جنبش هنری در ایران و به پاس انجمنهای است که سلاطین و رجال تیموری از جمله: شاهرخ، ابوسعید، حسین بایقرا و شاهزاده اسکندر، ابراهیم و امیر علی شیر نوایی وزیر بایقرا و شاهزاده هنرمند و هنردوست بایسنقر برای هنرهای کتاب پردازی چون کاغذ سازی، صحافی، تجلید، خطاطی، نگارگری پدید آوردن و هنرمندان را از همه سوی کشور در هرات گرد هم آوردن. شاهزاده بایسنقر در هرات یک کارگاه بزرگ تولید نسخ خطی تأسیس کرد که در آن به روایتی ۲۳ نفر (احسانی، ۱۳۶۸/۱) هنرمند و به روایتی دیگر ۴۰ نفر (زکی، ۱۲۵-۱۲۷) هنرمند از نقاش، تذهیب کار، خطاط، صحافی کار، خط کشان، جعبه سازان به طور جداگانه‌ای مشغول کار بودند. صنعت جلد سازی محدود به هرات نبود که در این امر پیشکسوت بود، بلکه مراکز دیگری در سمرقند، مرو، مشهد، بلخ، نیشابور، شیراز، تبریز (همان، ۱۲۵-۱۲۷) وجود داشت.

در حقیقت سازندگان جلد کتاب‌ها در ایران در سده نهم هجری با بالاترین درجه موفقیت، سبک‌های هندسی قدیم تزئینی را پشت سر نهادند و شیوه تازه‌ای از آمیزش نقش و نگارهای دورنمایی طبیعی با جانوران و پرندگان واقعی و افسانه‌ای پدید آوردن و از جهت دقت در ترسیم و شیوه ساخت و تناسب‌ها به چیره دستی هنری ویژه‌ای رسیدند.

هنرمندان پس از روی گرداندن از روش فشاری و یا سفتان جلد با ابزارهای ساده‌ای که نقش و نگارهای هندسی و شاخ و برگ‌های گیاهی را آشکار می‌کرد توانستند در تزیینات یاد شده به کمال هنری دست یابند. آنها از قالب‌های فلزی جداگانه‌ای استفاده می‌کردند که با شدت بسیار جلد زیر آن فشار قرار می‌گرفت و در اثر این فشار شکل‌های گیاهی، جانوری و حتی آدمی به صورت برجسته روی جلد پدیدار می‌گردید. در این عصر نقاشان در ترسیم حیوانات یا درختان و گیاهان و افراد، با دقت و ظرافت تمام دستیار جلدسازان بودند.

این جلد‌های آراسته، در دقت و نکات فنی و صنعتی یکی از مجهزات فن بود. تنها منظور از ساختن آنها این نبود که به منزله حافظ و نگهدارنده باشد بلکه خود آنها جزیی از اجزای گران

بهای کتاب به شمار می‌رفتند و کتاب و نوشهای درونش در محفظه‌ای از دیبا و محمل یا صندوق چوبی حفظ می‌شد. ضرب و نقاشی گل و برگ و اشکال نباتی با ساقه‌های ممتد و متناسب بر روی و پشت جلد از قرن ۸ هـ ق به سوی تکامل رفت، می‌توان گفت در جلدسازی قرن ۱۰ و ۱۱ هـ ق ظرفت عنصر نباتی پدیدار شد که اشکال متكامل آن نمونه صادقی از نباتات طبیعی و حقیقی شمرده می‌شود و شاید این تأثیر فنون و روش‌های چینی بوده است. (حبیبی، ۴۲-۴۳)

جلدهای چرمی

از قرن ششم تا آغاز قرن هشتم هجری قمری کتاب‌ها را در جلدۀای با روکش چرمی که از چرم خام و پخته، میشن و تیماج که آنها را رنگ می‌کردند به صورت ساده به مصرف تجلید می‌رسانندند. پس از چندی جلدۀا را از پوست نازک گوساله که شبرو می‌نامیدند. یا از پوست نازک کره الاغ که چرم ساغری نامیده می‌شد که پوشیده از دانه‌های ظریف بود و پس از رنگ آمیزی در تجلید کتب به کار می‌بردند که بر تیماج و میشن برتری داشت. (احسانی، ۱۳۶۸، ۱/۲۰)

جلدهای سوخت و معرق

سوخت کاری را بر روی میشن یا ساغری در ترثیئن جلدۀای نفیسی به خصوص قرآن و سایر نسخ گران‌قدر به کار می‌بردند. وجه تسمیه آن را در شیوه کار این فن ظریف احتمالاً باید شناخت. بدین معنی که در قالب فلزی یا برنجی نقش دار که در اصطلاح نرو ماده می‌نامیدند و قبلًا با حرارت معینی بر روی آتش داغ شده بود چرم را در میان قالب‌ها نهاده تا با فشار ضربات چکش نقوش قالب‌ها بر چرم که در آب نم دار شده بود منتقل شود. در این حال چرم به صورت قهقهه سیر یا رنگ سیاه در می‌آمد. به این علت آن را سوخته می‌نامیدند. آن گاه سراسر سطح جلد را که دارای برآمدگی و فورفتگی شده بود با طلای سیاه و سایر الوان می‌پوشاندند یا تنها فورفتگی‌ها یا برآمدگی‌ها را با طلای مایع زراندود می‌ساختند. هنر سوخت علاوه بر تجلید کتاب در ساختن تابلو به ویژه تصاویر انسان و مناظر درختان با هنرها مینیاتور تذهیب، تشعیر مشبک، معرف و قالب کاری توأم بود. معرف کاری در تجلید کتب عبارت از نقوش باریک و ریز قطعات چرم‌ها به

الوان مختلف است که توسط نقش و برکه آلت برش چرم است، چرم‌های الوان مختلف را بریده و بر روی متنی از کاغذ الوان بر سطح درونی جلد‌های سوخت می‌نهاند. (همان، ۱/۲۲)

در عصر تیموریان هنر روی چرم و پوست، قدر و منزلتی خاص یافت. هنر سوخت و معرق که در آن دوران به ساختن جلد کتاب‌ها محدود بود در مسیر تکامل فرار گرفته و به مرحله نوینی رسید. جلد‌های بسیار نفیس ساخته شده در این دوران شاهکارهایی هنری هستند که در موزه‌های معتبر جهان نگهداری می‌شوند. هنرمندان مکتب هرات در کار طرح و نقش بیشتر از نقوش حیوانی (واقعی- افسانه‌ای) و مناظر خوش ترکیب الهام گرفته بودند. طرح‌های تذهیب (اسلیمی و خطابی) و نقش گره پز، جایگاه خاص خود را در این نقش آفرینی‌ها داشتند.

از جمله جلد‌های دیگر، جلد‌های ضربی و مقوایی جladar و براق بودند که در دوره صفویه، زندیه و قاجار جای جلد‌های چرمی و سوخت و معرق را گرفتند.

رواج هنر کتاب سازی و کتاب آرایی در ممالک ترک، هند و مجلدان، صحافان دوره تیموری روش‌های هنری اسلامی ایرانی جلد سازی بر این صنعت در ونیز تأثیر نهاد. مشهور است که اروپائیان در قرون وسطی جلد کتاب‌ها را با نقش و نگارهایی که به وسیله قالب‌های فلزی بر آن ترسیم می‌کردند، می‌آراستند و نقش و نگارهایی که پدید می‌آمد بر جسته بود. آنگاه هنرمندان مسلمانی که در ونیز سکونت داشتند شیوه شرقی تزئین نقش‌های چاپ شده را که پر کردن بخش‌های فرو رفته با رنگ‌های طلایی بود، به ونیزی‌ها یاد دادند. بسیاری از جلد سازان ایرانی که در ترکیه کار می‌کردند در قرن‌های نهم و دهم هجری قمری جلد‌های گران‌بهایی پدید آوردند که با آنچه همکارانشان در ایران می‌ساختند تفاوت چندانی نداشت، تردیدی نیست که این جلد‌های ایرانی- ترکی در قرن ۹ هـق از دلپسندترین جلد‌های کتاب بود. (زنگی، ۱۲۷)

از صحافان و جلد سازان قرن هشتم و نهم هجری قمری به ندرت در آثار باقی مانده به نام‌های آنان برخورد می‌نماییم.

از مجلدگران معروف این زمان جلد سازی به نام استاد قوام الدین (همان، ۱۸، پاکباز، ۱۳۸۰، ۷۳) را باید نام برد که در تزئین و مجلدگری کتاب دست توانایی داشته و به دعوت بایسنقر میرزا از تبریز به هرات عزیمت نمود و به ادامه هنر خویش در کتابخانه سلطنتی این شهر پرداخت. ولی سایر مجلد گران این دو قرن را می‌توان از آثار باقی مانده آنان در موزه‌های اروپا و به ویژه در موزه‌ها و کتابخانه‌های استانبول شناخت به طوری که مؤلف هنر در عهد تیموریان در کتاب خود

آورده «سلطین عثمانی و رجال دربار و وزراء قسطنطینیه و مدارس و مساجد بزرگ این پایتخت خلافت اسلامی کتابخانه‌های عظیمی داشتند و این آثار آواره که از هرات، بخارا، بلخ و سمرقند، قزوین، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز بدان مملکت می‌رسید، خلفای عثمانی و رجال آن دولت با ولع تمام می‌خریدند و در کتابخانه‌های خود حفظ می‌کردند. (حبیبی، ۴۴)

از دیگر مجلدان و صحافان، مولانا میرک اصفهانی می‌باشد. وی به جای ضربی یا ضربی مطلای دارای نقوش، با تشعیر بر جسته بر بوم مشکی تشعیر می‌ساخت و تشعیر روغنی کار میرک، دارای گل و بوته و باغ و صحراء و اشکال سیمرغ و اژدها و پرندگان زیبا بود که آن را شیوه «میرکی» می‌خوانندند و مجلد دیگر درویش محمد بن امیر شیخ محمد رامکی غزنوی است و مؤلف کتاب «انسابی محمودی» می‌باشد. (همان، ۴۴)

تجلیدات بجا مانده

یکی از نمونه‌های بسیار بدیع و عالی از تجلیدات این دوره که در حال حاضر موجود است. جلد یک نسخه از مثنوی جلال الدین رومی است که در سال ۸۶۲ هـ برای سلطان حسین باقررا در هرات تهیه شده است. روی این جلد یک زمینه مستطیل شکل دارد که با ترنجی در وسط و دو سر ترننج بالا و پایین و نیز چهار لچکی در چهارگوش تزئین شده و تمامی سطح آن نیز با طرح‌های از اسلیمی‌های گل و گیاه و شاخ و برگی مزین است.

بر زمینه سیاه روی جلد این نسخه از مثنوی، ترننج وسط، سرترننج‌ها، لچک‌های چهارگوش به اضافه قاب مستطیلی، همه منبت کاری و طلاکوبی شده‌اند. (بلر، ۱۳۸۱-۷۷-۷۳) همچنین جلد‌های قرآن کریم چنان با جلال و شکوه از هنرهای تذهیب عالی و نقوش ظرفی گل و برگ الهام گرفته که نمونه‌های خیره کننده آنها حاکی از عشق سرشار و ایثارگری هنرمندان این عصر می‌باشد. همچنین نقاشان و مذهبان ایرانی در تجلید شاهنامه و سایر نسخ خطی مانند کلیات سعدی، غزلیات حافظ، دیوان جامی، مثنوی مولانا و سایر کتب، فن لاک کاری و روغنی را به مرتبه شکوه خود رسانیدند.

کتب دوره تیموری که در موزه‌های استانبول موجود است آن قدر زیبا و نقیس می‌باشد که به قول پوپ ایران شناس شهیر آمریکایی دیدن کتب تذهیب و نقاشی شده با جلدی نفیس اثرهای است که هر صاحب ذوق می‌تواند ساعت‌ها مجدوب آن شده و خود را به آن مشغول دارد و مجذوبیت آنها تا جایی است که زکی محمد حسن می‌گوید «انسان وقتی کتابی از کتب خطی ایران

را به دست بگیرد نمی‌داند چه قسمت آن را بیشتر مورد دقت قرار دهد، آیا از وقتی که در تزئینات زیبا و تذهیب کاری آن به کار رفته در شگفت باشد، و یا از جاذبه سحرانگیز نقش‌های آن لذت بردا، و یا به رنگ‌آمیزی و رنگ‌های بدیع آن نظر کند و یا تماشای زیبایی و شیوه‌ای خط آن نماید، و یا از همه آنها صرف نظر کرده زیبایی جلد و نقش و نگار آن را ملاحظه نماید.» (زکی، ۶۴)

صنعت کاغذسازی

صنعت کاغذسازی از صنعت گران چینی در زمانی که اعراب سمرقند را فتح کردند در سال ۱۳۴ هـ فرا گرفته شده عده زیادی از کتب خطی که در موزه‌ها و کتابخانه‌ها محفوظ است راجع به قرن سوم هجری می‌باشد که از جمله کتاب‌های نفیس این صنعت است. هر چند مراکز صنعت کاغذسازی در قرن ۳ هـ در عهد آل بویه در دمشق، طرابلس بود ولی کاغذ خراسان و سمرقند از بهترین کیفیت برخوردار بود. در قرن نهم هجری که خط تا حد بالای ترقی نمود ساختن کاغذ و خصوصاً کاغذ‌های قیمتی نیز ترقی کرد و به حدی که توانستند اقسام کاغذ‌های عالی از ابریشم و کتان بسازند و در نازک کردن و براق و رنگین نمودن آن توجه خاصی کرده‌اند و آن را برای نوشتمندوایین شعراء و اشعار زیبا و عالی به کار می‌برند.

غالباً فرامین و اوامر پادشاهان و امراء تیموری روی این کاغذها نوشته می‌شد. مخصوصاً یک نوع از این کاغذ خیلی عالی و ممتاز، سفید بود و ساخت آن به ایران اختصاص داشت. این نوع کاغذ را به واسطه تمواجات و رگ‌هایی که داشته تشبیه به مرمر کرده و مرمری گفته‌اند که بیشتر فرامین و احکام دولتی روی آن نوشته می‌شده است. گذشته از آنچه در ایران ساخته می‌شد و یکی از شهرهای تولید آن تبریز بود، تیموریان انواع دیگری از کاغذ‌های عالی و ممتاز را از چین وارد می‌کرده‌اند. (همان، ۷۰) در آن عصر از کاغذ دیگری استفاده می‌شد که به کاغذ رنگی و زرافشان معروف بود که نسخه‌های غنی بر روی آن کتابت می‌شد. یکی از آنها نسخه اشعار عطار که روی کاغذ زرافشان کتابت شده و در زمان شاهرخ در سال ۸۴۱ هـ می‌باشد که در حال حاضر نیز در موزه توب قاپوسرای ترکیه وجود دارد. (گری، ۱۳۵۴، ۶۵)

بحث

تیمور در عین آن که پیروزمندی برجسته بود در کار هنر حامی و مشوقی بزرگ به حساب می‌آمد و جانشینان وی نیز حامیان فعال و روشنگر بودند. در عصر آنان مهم‌ترین پیشرفت‌ها و سبک‌های هنری روی داد که آن را باید مدیون شوق، هیجان و علاقه تیمور و اخلاف او دانست. واقعیت مهمی که برای تاریخ هنر این عصر اهمیت دارد: مرکز قدرت به خراسان و ماوراءالنهر منتقل و پایتخت ابتدا در سمرقند و سپس هرات مستقر شد و هرات به مدت یک قرن مبدل به درخشان‌ترین مرکز فرهنگی تاریخ ایران شد و مرکز رنسانس هنری آسیای میانه گردید. در این رنسانس هنری از استعداد خلاق مردم هرات و تمام ملل مملکت وسیع تیموریان از مرزهای چین تا تبریز به کار گرفته شد و بدین صورت عصر جنبشی عظیم در هنر و ادبیات به وجود آمد. هنگامی که شاهرخ در هرات مرکز امپراتوری خود نشست. مواریث هنر را در سمرقند و هرات پرورانید و جانشینان وی به رشد و شکوفایی آن پرداختند. در زمان باستانفرزند شاهرخ مدرسه تیموری در هنر به اوج خود رسید. وی که نقاش و خوشنویس بود در مدت ۳۹ سال پادشاهی اش هنرها نگارگری، تجلید، و به طور کلی هنرهای تجسمی، ترسیمی را به تعالی رسانید. همچنین می‌توان از شاهزاده ابراهیم که به عنوان یکی از خطاطان ماهر زمان خویش بود، نام برد که از اثرات وی می‌توان به کتبه‌های مسجد گوهرشاد در مشهد اشاره کرد. در حوزه علم نجوم و ریاضی از شاهزاده هنرمند الغ بیگ نام آورده شده که در صدد بر پا نمودن زیج (رصدخانه) برآمد. شایان ذکر است این جنبش تا عصر سلطان حسین بایقرا ادامه یافت.

حمایت و سلاطیق و علایق سیری ناپذیر سلاطین و رجال تیموری از هنر و هنرمندان بزرگ‌ترین علل شکوفایی سبک‌های هنری بوده است و شگفت نیست که هنرهای اسلامی به طور کلی هنرهایی است که تا حد بسیار زیادی به پادشاهان، رجال و اطرافیان آنها وابسته است که همچون ستونی پشتیبان هنرمند و اهل هنر به آنها پشتگرمی دارند و به تخلیق آثار هنری پرداختند. خاندان تیموری سهم فراوانی در به ثمر رسیدن جنبش هنری و صنعتی و ادبی دارند و توансند یک دوره از تاریخ ایران را با افتخار به نام خود رقم زندند. در این دوره بسیاری از هنرمندان و صنعتگران در کارگاه‌های خصوصی و کتابخانه‌های سلطنتی به کار گمارده شدند و هنرهای کتاب آرایی از جمله: (نگارگری، تذهیب، خوشنویسی، تجلید) و هنرهای تزیینی از جمله:

(کاشی‌کاری، سفال‌گری، حکاکی و حجاری) و معماری را به شکوفایی و اوج رساندند و در گرایش به ترسیم موجودات زنده و نقش‌های گیاهی زیبا از دیگر دوره‌ها ممتاز شدند.

نتیجه‌گیری

خاستگاه اولیه تیمور یعنی ماوراءالنهر با محوریت کش، سمرقند، مرو و بخارا یکی از کانون‌های اصلی فرهنگ و تمدن ایرانی در قرون قبل از اسلام و چند قرن بعد از ظهور اسلام محسوب می‌شد. این نواحی در برخی نظرگاه‌های جغرافیایی بخشی از خراسان بزرگ به حساب آمده است. هر چند در اعصار بعد از سامانیان با جایجایی‌های قومی و پیشوای ایلات ترک و ترکمان فرهنگ و زبان ایرانی در این نواحی تضعیف شده بود اما خاطرات و سوابق درخشنان میراث فرهنگ ایرانی اعم از زبان و ادبیات فارسی، خاطرات و اساطیر را در ناحیه داشت. در واقع باید گفت، خراسان بزرگ با تحمل ضربات مهلك ترکمانان و مغولان اولین مراحل جذب این ایلات را در زبان و فرهنگ ایرانی و اسلامی برداشته بود. تیمور و تیموریان نیز در این فضای فرهنگی و تمدنی نشو و نما کرده بودند و با پیشوایی به کانون‌های مرکز و غربی فرهنگ و تمدن ایرانی با این میراث آشنایی بیشتری پیدا کردند و بیشتر در آن مستحیل گردیدند. تیمور با بکار بستن رویه برخی فاتحان پیشین، هنرمندان شعب مختلف هنری مانند معماران، نقاشان، حکاکان، تذهیب‌کاران و خوشنویسان را به خاستگاه خود در ماوراءالنهر و خصوصاً سمرقند فرستاد و بر غنای فرهنگی منطقه افزود به دین ترتیب مبانی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی در منطقه تقویت گردید و این علاقه تیموریان با پدید آمدن دوره آرامش نسبی بعد از تیمور گسترش و استحکام بیشتری یافت و در نتیجه شهرهای خراسان بزرگ به کانون فعالیت‌های طیف وسیعی از هنرمندان فرهنگ و تمدن تبدیل گردید. به دنبال این فعالیت‌ها هرات گوی سبقت را از اکثر شهرهای منطقه ربود و مکتبی به نام خود پدید آورد و سکوی پرشی بلند در حوزه‌های مختلف فکری و هنری پدید آورد که به دوره اعلایی عصر صفوی در این حوزه‌ها ختم گردید. بدین ترتیب با تعامل میراث غنی فرهنگ ایرانی از یک طرف و سیاست ترغیب و تشویق حکومتگران تیموری از طرف دیگر منجر به پدید آمدن دوره‌ای درخشنان از فرهنگ و تمدن ایرانی گردید که در آن عناصر مختلف فکری مانند تذهیب، تجلیل، خوشنویسی، نقاشی و معماری با استفاده از آموزه‌های اسلامی

و میراث ایرانی راه اعتلا پیمود. یافته‌های فوق که به طور مستند در متن پژوهش مورد بررسی تاریخی قرار گرفتند نشانگر اثبات فرضیه‌های اولیه تحقیق حاضر هستند.

منابع

- ۱- اینگهاوزن، ریچارد و یا شاطر، احسان، (۱۳۷۹)، اوج های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبدالهی و روین، پاکباز، انتشارات آگه.
- ۲- احسانی، محمد تقی، (۱۳۶۸)، جلدها و قلمدانها، تهران، امیرکبیر.
- ۳- اصفهانی، میرزا حبیب، (۱۳۶۹)، تذکره خط و خطاطان، ترجمه چاوش اکبری، تهران، انتشارات مستوفی.
- ۴- الماسی، مهدی، (۱۳۸۰)، سیری در نگارستان نقاشی ایران، تهران، کانون.
- ۵- برند، باربارا، (۱۳۷۳)، (هنر تهذیب و جلدی‌های اسلامی در ایران)، ترجمه داریوش کریمی، فصلنامه هنر، (پائیز ۱۳۷۳) شماره ۲۶، وزارت فرهنگ و ارشاد.
- ۶- برند، باربارا (۱۳۸۳)، هنر اسلامی، ترجمه مهناز شایسته فر، تهران، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی.
- ۷- بلر، شیلا و بلوم، جاناتا، (۱۳۸۱)، هنر و معماری اسلامی، ترجمه یعقوب آزنده، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۸- بیانی، مهدی، (۱۳۶۴)، احوال و آثار خوشنویسان، جلد اول، تهران، انتشارات علمی و دانشگاه تهران.
- ۹- پاکباز، روین، (۱۳۸۰)، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، انتشارات زرین و سیمین، چاپ دوم.
- ۱۰- پوپ، آرتور ابهام، (۱۳۷۷)، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آزنده، تهران، انتشارات مولی.
- ۱۱- پوپ، آرتور ابهام، (۱۳۸۸)، شاهکار هنر ایران، اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری، تهران، علمی و فرهنگی.
- ۱۲- حبیبی، عبدالهی، (۲۵۳۵)، هنر در عهد تیموریان و متفرعات آن، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ.

- ۱۳- رابینسون، ب.د، (۱۳۸۰)، تاریخ میراث ایران، ترجمه چاپخانه جان زاده.
- ۱۴- زکی، محمد حسن، (۱۳۷۲)، تاریخ نقاشی ایران، موسسه جغرافیایی و کارئنگرافی، تهران، سحاب.
- ۱۵- زکی، محمد حسن، (۱۳۷۷)، هنر ایران، ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی، تهران انتشارات صدای معاصر.
- ۱۶- سرمدی، عباس، (۱۳۸۰)، دانش نامه هنرمندان ایزان و جهان اسلام، انتشارات هیرمند.
- ۱۷- قومی، قاضی امیر احمد بن شرف الدین حسین، (۱۳۵۱)، گلستان هنر، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران، انتشارات منوچهری.
- ۱۸- گری، بازل، (۱۳۶۹)، نقاشی ایران، ترجمه عرب‌لی شروه، تهران، انتشارات عصر جدید، چاپ دوم.
- ۱۹- گری، بازل، (۱۳۵۴)، نگاهی به نگارگری در ایران، ترجمه و حواشی فیروز وانلو، انتشارات توس.
- ۲۰- ویلسن، کریستی، (۱۳۱۷)، تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدالله فریار، چاپخانه بروخیم.