

نقش نمادین عشق بر جلدهای

عصر قاجاریه

- مصطفی رستمی
دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد و
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، ایران.
- دکتر حبیب الله آیت اللهی (استاد راهنما)
دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
- دکتر محمد مهدی هراتی (استاد مشاور اول)
عضو هیأت علمی فرهنگستان هنر، تهران، ایران.
- دکتر محمد علی رحیمی (استاد مشاور دوم)
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

عشق کاربردی ترین مفهوم در هنر ایرانی است. قلب پر تپش عشق، مولد شور، شیدایی، و رمز و راز- زیبایی و معانی بلند را به مضامین و تصاویر هنر ایرانی می بخشد. نظم ضربان این قلب بسیار حساس، مدیون بار معنوی و روحانی آن است که هم چون حوزه ی فرهنگ و ادبیات، در قالب های مختلف شکل، رنگ و بافت به هنر ایرانی طراوتی صوری، باطنی، ابدی و ماندگار می بخشد.

علاوه بر بسترهایی چون نگارگری، معماری و ...، تالوئی نموده های پر شور و حال عشق را در نقش جلدهای ایرانی نیز می توان مشاهده و حس کرد. جلدهای ایرانی در طول تاریخ- به ویژه در دوران قاجار- با فنونی متنوع، بستر مناسبی برای نقش و ثبت دلدادگی و عاشقی با مضامین زمینی و آسمانی بوده اند و تردیدی نیست که بررسی آن، جلوه های جذاب و روشنی از فرهنگ عشق و ایثار در تمدن ایران زمین را نمایان سازد.

در این مقاله، ضمن بررسی نظری مفاهیم نمادین عشق در هنر ایرانی از نگاه هنر سنتی و رابطه ی عشق و هنر، تلاش گردیده است در یک طبقه بندی مناسب، نقش های نمادین عشق بر جلدهای قاجاری در قالب هایی چون عبارات مقدس، عبارات ادیبانه و خاضعانه، نقوش انسانی در حالات مختلف و مناظر خیالی، بررسی شوند.

اهداف: بررسی مفاهیم نمادین عشق در هنر ایرانی از دریچه هنر و سنت

- طبقه بندی نقش های نمادین عشق بر جلدهای عصر قاجاریه

- تحلیل نمونه های شاخص جلدهای موجود در گنجینه های هنر ایران در داخل و خارج از کشور

سوالات: چه نوع نقش ها و مفاهیم نمادینی از عشق در هنر ایرانی قابل مشاهده است؟

- نقش های نمادین عشق بر جلدهای عصر قاجاریه چه شاخصه هایی در بردارند؟

واژگان کلیدی: نقش های نمادین عشق، جلدهای قاجاری، عبارات مقدس و ادیبانه، نقوش انسانی، مناظر خیالی.

□ تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۶/۱۹

□ تاریخ پذیرش: ۸۷/۱۰/۳۰

این مقاله مستخرج از رساله ی دکتری آقای مصطفی رستمی تحت عنوان «گونه شناسی و فنون جلد سازی در حوزه ی تمدن ایرانی» است که به راهنمایی جناب دکتر حبیب الله آیت اللهی و مشاوره ی جناب آقای دکتر محمد مهدی هراتی و جناب آقای دکتر محمد علی رحیمی به رشته ی تحریر در آمده است.

تلفن: ۰۹۱۱-۱۱۴۴۸۴۴ - Email: m.rostami@umz.ac.ir

Email: Habibb-ayat@yahoo.fr

Email: m.harati@honar.ac.ir

مقدمه

عشق، در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین، همواره به عنوان مبنای طبقه‌بندی دیدگاه‌های آرمانی و نیز خاستگاه و سرچشمه‌ی جوشان هنر و هنرمندی مطرح بوده است. شخصیت هنرمند ایرانی در این طریق از مسیر واقعیت‌ها گذر می‌کند تا به سرحد آرمان برسد. این تک‌سوار عاشق از همه‌ی مثل‌ها، دست‌اندازها، گردنه‌های جامعه و موانع و دیوارهای رفیع بی‌نام و نشان، گاه به آرامی و توأم با ترس و تردید و گاه به تندی، قدرت، سرعت و جسارت می‌گذرد تا به مثل‌نگاه مقصود برسد. مقصود از این همه فراز و نشیب، ورود به مثل‌نگاه رضوانی عشق، ارزش‌های برتر، پاک‌ی و شرافت، جوانمردی، عدالت، ظلم‌ستیزی، ایثار و زیبایی و در اوج آن، بارگاه ملکوتی خداست. در این مقام، او به دانایی و شناخت متفاوتی از عقاید و باور اسلامی می‌رسد. او «خود» و «خویش‌تن حقیقی خود» را می‌یابد که در ارتباط با آن معشوق یگانه معنا یافته است و خویش‌تن خود را می‌یابد که با تمامی پدیده‌های هستی در منظومه‌ای از شور و شیدایی شریک است. با آسمان و زمین به دست افشانی و پایکوبی می‌پردازد و هم‌آواز با گل و دشت و دمن‌ترانه می‌خواند. گاه چون نمازگزار، بر برگ‌برگ درخت و ریگ‌ریگ بیابان سجده می‌کند و زمانی چون دیگر عناصر و ساکنان هستی خداوند را ستایش می‌کند و به رکوع و سجود و خضوع می‌افتد. سماع، رقص، وجد، ترانه‌خوانی و عشق‌بازی هنرمند ایرانی را در جزء‌جزء پدیده‌های خلقت شنیده و دیده‌ایم، در آن صبحگاهی که او بر قله‌ای رفیع، تک‌سواری است که به جمع دیگر چابک‌سواران تیزرو پیوسته است. او به برترین، پاک‌ترین و زیباترین عشق، همان که منشاء پاک‌ی‌ها و آگاهی‌ها و بزرگی‌هاست، رسیده و آگاهی او شهود یک روح پالوده است به حقایق و خالق همه‌ی هستی. آگاهی او عرفانی ناشی از عشقی بزرگ و والا است که محبت به انسان‌ها نیز در آن جذب شده است. منشاء آگاهی او عشق است، عشقی که دانش را روشنایی بخشیده است. در چنین مقامی، هنر او تجسمی از عشق و پرستش اوست، خواه این تجسم به شکل تجربی ظهور یابد و خواه به بیانی تجربی. در هنر ایرانی، دو مفهوم اساسی از عشق قابل بررسی است. یکی عشق زمینی که مقدمه‌ی گذر از نردبان وصل اوست و در آن، انسان شکست و سوز به معشوق را تجربه می‌کند تا آماده‌ی رهنمون شدن به سوی کوی دوست یا همان عشق حقیقی گردد. دیگر، عشق آسمانی یا حقیقی که همان مسیر حقیقت است و یافتن دُرّ ناب کمال. در این مسیر عاشق دیار یار، پله‌های نردبان عشق حقیقی را با شیدایی وصف نشدنی می‌پیماید، از زمین و زمان رحمت می‌بندد تا به کوی رحمت برسد.^۱

یکی از مشهورترین بسترهای هنر ایرانی که در آن قالب‌های تجرّبی و تجربی، تعبیر و مفاهیم مختلف عشق به تصویر کشیده شده، هنر جلدسازی است. هدف از این پژوهش، بررسی مفاهیم نمادین عشق در هنر ایرانی از نگاه هنر و سنت در درجه‌ی نخست و طبقه‌بندی نقش‌های نمادین عشق بر جلدهای قاجاری به همراه تحلیل نمونه‌های شاخص موجود در گنجینه‌های هنر ایران در داخل و خارج کشور است که نویسنده از نزدیکی موفق به بازدید و بررسی میدانی و ضبط تصویری گردیده است.

در این مقاله، به منظور دست‌یابی به نتایج مناسب، از روش توصیفی استفاده شده است. در این راستا از منابع قدیم، جدید و اسناد تاریخی و هنری بهره‌برده شده است. هم‌چنین، طبقه‌بندی و تحلیل جلدهای شاخص موجود در پنج موزه و کتابخانه‌ی مهم نسخه‌های خطی در داخل و خارج کشور و تطبیق با نمونه‌های دیگر از نگاه موضوع مقاله، از جمله اقداماتی است که مدنظر بوده است.

۱- برای اطلاعات بیشتر رک به: مددپور، محمد، تجلی حقیقت در ساحت هنر، تهران، برگ، ۱۳۷۲.

بخش غالبی از روش و ابزار گرد آوری اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش، میدانی است و در این مسیر از شیوه‌هایی چون مشاهده‌ی آثار شاخص تجلید در موزه‌ها و گنجینه‌ها، ثبت و ضبط یافته‌ها با استفاده از ابزار و تجهیزات گوناگون و سایت‌های مطالعاتی بهره‌جسته است. بررسی و جستجو در پایگاه‌های علمی، کتابخانه‌ها و مراکز اسناد معتبر نشان می‌دهد که مطالعات کلی و یا موردی در هنر و ادبیات ایران به عمل آمده و هر کس به طریقی بدین مقوله از جنبه‌های مختلف پرداخته است، اما منابعی که با نگاه دقیق‌تر و تخصصی‌تر به خصوص در شاخه‌ها و مصادیق هنر ایرانی پردازند، اندک اند.

پرداختن به مقوله‌ی عشق بر جلدهای ایرانی با تأکید بر دوران قاجار- به ویژه در قالب طبقه‌بندی موضوعی و بصری و تحلیل هر یک - منظر تازه‌ای است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.^۲

مفهوم عشق در هنر سنتی

هنر، منشاء الهی دارد و جنبشی است از سوی انسان تا بتواند درد هجران را کاهش دهد. منشاء عشق در هجران است و هجران توأم با دردی است که جز با وصال معشوق پایان نمی‌گیرد. عاشق، انسان است و معشوق واقعی خداست که گاه در چهره‌ی لیلی و گاه در چهره‌ی شیرین ظاهر می‌شود. انسان در این خاکدان از وصل دور است و جز با مرگ و آزاد شدن جان از قفس بدن، این فراق و هجران پایان نمی‌پذیرد. کار هنری از ستایش فطری روح هنرمند در برابر حقیقت سرچشمه می‌گیرد و می‌کوشد تا جمال و کمال آن حقیقت را برابر درک خود متجلی سازد. هنرمند مانند همه‌ی انسان‌ها، به دلیل مشاهده‌ی جلوه‌ای از پرتو جمال و کمال الهی، عاشق شده است: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند (حافظ)^۳ از آن جا که زیبایی عشق و طلب را نیز همراه دارد، تجلی این عشق و طلب را در آثار هنری می‌توان دید. هنر سنتی، بر خلاف آن چه هنر مدرن نامیده می‌شود، از دامان معرفت ناب حضوری هنرمند، بر می‌خیزد و پیوسته به دنبال آن است تا آن حقیقت متعالی را در زیباشناسانه‌ترین گونه‌ی ممکن بیان کند، اما مساله‌ی مهم در ادراک مبسوط هنر سنتی آن است که بدانیم در باب سنت، تعبیرها و تأویل‌های مختلفی ارائه شده و می‌شود و به تبع طیف‌های نگرشی متفاوت درباره‌ی سنت، هنر سنتی نیز بر آن قاعده مورد تبیین قرار می‌گیرد.^۴

عشق در فرهنگ اسلامی هرگز مقصد سفر نیست، بلکه مرکب راهوار سفر است و در جهان اگر پرتو زیبایی نبود، مرکب عشق نبود. همه‌ی بینایی عشق، بسته به موهبت زیبایی است، و هنر، کنشی انسانی است که زیبایی را نمودار می‌سازد. چنین است که در دیوان عارفان نامدار این قلمرو، هر گاه بخواهیم ردپای هنر را پی بگیریم، باید به ابیاتی مراجعه کنیم که سخن از عشق رفته است: نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دی ده بی خواب می‌زدم روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم^۵ هنرمند، همچون سالکی است که پس از جذب و کشف و الهام الهی، شور عشق در وجودش زنده می‌شود. عاشق در ابتدای راه، هم به خواست خود و هم به خواست محبوب می‌اندیشد،

۲- شاعران برجسته‌ای چون حافظ شیرازی (حافظ شیرازی)، خواجه شمس الدین محمد، دیوان اشعار، به تصحیح سیدعلی محمد رفیعی، ج ۳، تهران، قلدانی، (۱۳۷۳)، مولوی (مولانا جلال الدین محمد، منوی، تهران، انجمن خوشنویسان ایران، تهران، اسفند ۱۳۸۵)، نظامی گنجوی (نظامی گنجوی)، جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف، خسرو و شیرین، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، برگ نگار، (۱۳۸۶) و محققانی نظیر استاد مرتضی مطهری در برخی کتب خود (مطهری، مرتضی، فلسفه‌ی اخلاق، تهران، صدرا، تهران، ۱۳۷۲: مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۷۳؛ مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، ۱۳۷۳ و مطهری، مرتضی، کلیات علوم انسانی، تهران، صدرا، ۱۳۸۵) و نیز شهید مرتضی آوینی (آوینی، مرتضی، مبانی نظری هنر، تهران، نبوی، ۱۳۷۴)، هادی سیف (سیف، هادی، نقاشی قهوه‌خانه، تهران، موزه رضا عباسی، ۱۳۶۹) و دیگران هر یک به طریقی و بیانی از نگاه ادب و هنر و فرهنگ در باب مفاهیم نمادین عشق در هنر و ادب ایران قلم زده و به نتایج خوب و سازنده‌ای دست یافته‌اند.

۳- حافظ، خواجه شمس الدین محمد، دیوان اشعار، با مقدمه محمدجعفر یحقی، تهران، آستان قلس رضوی، ج ۱۳، ۱۳۸۱، ص ۱۷۶.

۴- برای اطلاعات بیشتر رگ به: صالحی پور، شهرزاد، هنر سنتی و هنر مدرن، کتاب ماه هنر، ش ۸۷ و ۸۸، آذر و دی ۱۳۸۴، صص ۱۳۶-۱۲۶.

۵- حافظ، خواجه شمس الدین محمد، دیوان اشعار، پیشین، ص ۳۱۷.

اما در مرحله ی بعد، در سیر معنوی خویش به نقطه ای واصل می شود که خواست معشوق را بر خواهش خود ترجیح می دهد. عاشق در مرحله ی ترجیح دادن فرمان معشوق، تا بدان جا پیش می رود که اراده اش کاملاً در اراده محبوب، فانی می شود. اینجاست که او در سیر کمالي خویش در خیال یار غرق می گردد. بدین ترتیب، عارف و هنرمند به مقامی رسیده است که به آن «کشف خیالی» می گویند.^۱ عاشق، اکنون چنان با خیال معشوق درآمیخته که دوگانگی از میانه رخت بر بسته است. آن چه در این مرحله برای او اهمیت و اصالت دارد، یاد و خیال معشوق است. اکنون اگر او بر آن شود که حالی را که به آن رسیده است، با بیانی زیباشناسانه و در بستری از عاطفه های انسانی چنان ابراز دارد که نظیر آن برای مخاطب نیز پدید آید، یا در وادی هنر نهاده است. هنرمند، مانند هر عاشقی جویای معشوقی آن جهانی است و چون آن را در عالم محسوس نمی یابد، به یاد او پناه می برد و دل به خیال او می سپارد.

هنر سنتی از عشقهای پایداری سخن می گوید که عمیقاً با فطرت انسان ها در آمیخته است. برای همین است که بی وساطت شارحان و مترجمان در همه ی زمان ها و مکان ها می تواند با همگان و همگان رابطه برقرار کند و این ویژگی کمک می کند تا هنر سنتی هرگز خوی پرخاشگرانه و متهم کننده نداشته و پیوسته در پی تفاهم ذوقی و ذهنی با همه ی جهان باشد.

گذری بر جایگاه و تحولات هنر جلدسازی در دوران قاجار

با تاسیس سلسله ی قاجاریه در سده ی نوزدهم/سیزدهم به دست آغا محمدخان قاجار (۱۸۷۵/۱۲۰۰)، انتقال پایتخت از اصفهان و شیراز به تهران و ایجاد منازعات مختلف و مستمر بر سر استقرار حکومت وی در اقصی نقاط ایران، امور مربوط به آثار ذوقی و هنری ایرانیان دچار وقفه و رکود گردید ولی در زمان حکومت جانشینش فتحعلی شاه قاجار (۱۸۳۴-۱۷۹۷/۱۲۵۰-۱۲۱۲) که تا اندازه ای ثبات و آرامش به ایران بازگشته بود، پیشرفت و توسعه هنر ایرانی با پشتیبانی و علاقه ی فتحعلی شاه از سر گرفته شد.^۲ فتحعلی شاه قاجار، تمایل به سرودن شعر و توجه خاصی به فن شریف کتابت و تصویرگری داشت. چنان که خط نسخ- که بیشتر مورد علاقه ی شاه بوده- در عصر وی به منتهی درجه ی استحکام و تکامل رسیده و هنرمندان چیره دستی چون: عبدالله پسر عاشور ثانی،^۳ زین العابدین اشرف الکتاب اصفهان،^۴ محمد شفیع^۱ پسر محمد علی تبریزی،^۵ وصال شیرازی^۶ و صدها نسخ نویس و کاتب توانمند و نامدار دیگر در اقالم مختلف، در آن عصر تربیت یافته و با تفاخر در عرصه ی هنرنامی به رقابت پرداختند. در همین زمان مصوران ماهر و چهره پردازان چیره دستی پا به عرصه نهاده و بازار هنر تصویرگری و تذهیب بر کتاب، جلد، قلمدان و تابلوهای نقاشی و ... را به سبک خاص و شیوه ای ویژه- که به دوره ی قاجار اختصاص دارد- پیوسته گرم داشته و رونق این فن را که از روزگار فتحعلی شاه آغاز و تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، گسترش دادند. از جمله نقاشان و مصوران این عصر می توان به آقا زمان،^۷ آقا صادق،^۸ میرزا بابا اصفهانی،^۹ آقا مهر علی الهویردی،^{۱۰}

۶- برای اطلاعات بیشتر ر.ک به: مددیور، محمد، تجلی حقیقت در ساحت هنر، پیشین، ص ۲۶۱

۷- حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی (از کهن ترین زمان تاریخ تا پایان دوره ی قاجاریه- از مانی تا کمال الملک)، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۵۷۹

۸- عبدالله عاشور، از خوش نویسان مشهور عهد فتحعلی شاه قاجار بوده که به زیبایی با قلم نسخ کتابت می کرده است. وی از مردم رهنان اصفهان است و به کثرت کتابت معروف می باشد. او به سفارش فتحعلی شاه آثار گرانمایی را کتابت کرده و تا سال ۱۲۳۵ ه.ق می زیسته است. (همان ص ۹۵۸)

۹- زین العابدین اصفهانی مشهور به «اشرف الکتاب»، از استادان چیره دست خط نسخ در زمان ناصرالدین شاه قاجار است. (همان، ص ۱۰۳۴)

۱۰- محمد شفیع، فرزند میرزا محمد علی تبریزی، از خوش نویسان عهد قاجاریه است که در کتابت- به ویژه با قلم نسخ- مهارت پدر را به ارث برده است. (برای اطلاعات بیشتر ر.ک به: فضایی، حبیب الله، اطلس خط، اصفهان، مشعل، ۱۳۶۲، ص ۳۶۱)

۱۱- محمد علی تبریزی، از خوش نویسان به نام دوره ی قاجاریه است که در کتابت- به ویژه با قلم نسخ- دستی ماهر داشته است. فرزند او محمد شفیع نیز چون پدرش استادی چیره دست در این زمینه بوده است. آثار کتابت و جلدهای روغنی محمدعلی در تبریز و ... بسیار در خور تحسین است. رجوع کنید به: محمدی بیانی، احوال و آثار خوشنویسان، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ج ۳، ص ۷۹۱.

۱۲- محمد شفیع وصال شیرازی ملقب به «میرزا کوچک»، شاعر نامی دوره ی قاجاریه و از معروف ترین خوش نویسان و هنرمندان زمان فتحعلی شاه و محمد شاه است. وصال از خطوط مختلف، نسخ، نستعلیق و شکسته را استادانه کتابت می کرده، ولی از آن میان در خط نسخ بیش از دیگر خطوط مهارت داشته است. وصال شش پسر داشته است به نام های: احمد وقار، محمود حکیم، محمد داوری، ابوالقاسم فرهنگ، اسماعیل توحد و عبدالوهاب یزدانی که همگی دانشمند و ادیب و هنرمند و اهل ذوق بوده و در خوش نویسی استاد. او در آخر عمر نابینا شده و به سال ۱۲۶۲ ه.ق در شیراز زندگی را بدود گفته است. (حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی، پیشین، صص ۹۵۸ و ۹۵۹)

۱۳- محمد زمان دوم مشهور به «آقا زمان»، از نقاشان نامی اواخر دوره ی زندیه و اوایل دوره ی قاجاریه است. وی در صورت سازی و تجسم بخشیدن به منظره ها و صحنه ها بسیار توانا و پیرو محمد زمان اول (نقاش مشهور عصر شاه عباس دوم صفوی) می باشد. نیز در قاب آینه سازی ساخت و جلدهای روغنی ممتاز و قلمدان های کم نظیر استادی بی همتا بوده است. (همان، صص ۹۸۴ - ۹۸۳)

۱۴- محمد صادق مشهور به «آقا صادق» از نقاشان هنرمند اواخر دوره ی زندیه و اوایل دوره ی قاجاریه است. وی از شاگردان با استعداد علی اشرف (هنرمند استاد واسط سده هجدهم/ دوازدهم) بوده است. او پس از فرا گرفتن گل و بته سازی، در صورتگری و منظره پردازی به شیوه ی ایرانی و فرنگی به حد کمال استادی رسیده است. این هنرمند توانا در ساختن تابلوهای رنگ و روغن و نقاشی روی جلدهای روغنی، قلمدان و قاب آینه مهارتی خاص داشته است. (همان، صص ۹۸۲ - ۹۸۱)

۱۵- میرزا بابا اصفهانی مشهور به «میرزا بابا»، از نقاشان هنرمند دوره ی قاجاریه است. وی در زمان فتحعلی شاه می زیسته و در نقاشی و تذهیب مهارت داشته است. نقاشی های وی بر روی جلدهای روغنی، قلمدان ها و قاب آینه بسیار دل انگیز و استادانه می باشد. در گل و بته سازی نیز سبکی لطیف و خوشایند داشته است. تابلوهای رنگ و روغن میرزابابا در شبیه سازی از فتحعلی شاه و مجالس شاهانه ی او بسیار مشهور و معرف استادی وی در این سبک نقاشی است. (همان، ص ۹۹۱)

۱۶- آقا مهر علی الهویردی، از هنرمندان نامی نقاش در سده هجدهم/ دوازدهم (زمان سلطنت کریم خان زند) و برادر علی اشرف بوده که در گل و بته سازی و صورتگری - به ویژه بر جلدهای روغنی و قلمدان ها- استادی مسلم بوده است.

علی اشرف،^{۱۷} ابوالحسن افشار،^{۱۸} آقا لطفعلی خان صورتگر،^{۱۹} خاندان وصال،^{۲۰} آقا باقر،^{۲۱} آقا نجف،^{۲۲} آقا فتح الله،^{۲۳} آقا حیدر علی،^{۲۴} آقا اسماعیل،^{۲۵} محمد حسن افشار،^{۲۶} صنیع الملک،^{۲۷} محمود خان ملک الشعراء،^{۲۸} کمال الملک،^{۲۹} اسماعیل جلایر،^{۳۰} و دیگر نقاشان و مصوران و مذهبان قوی دست اشاره داشت که با آثار دلفریب خود، محیط وسیع هنرنمایی ایرانی را آراسته نمودند.^{۳۱}

پس از مرگ فتحعلی شاه، در زمان حاکمیت پسرش محمد شاه (۱۸۴۷-۱۸۳۴/۱۲۶۴-۱۲۵۰)، دنباله‌ی کار تخصص هنری به کنده‌گری گراییده، ولی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه (۱۸۹۵-۱۳۱۳/۱۸۴۷-۱۲۶۴) بار دیگر به اوج خود رسید و گرایش‌های هنری درخشش یافتند.

۱۷- علی اشرف، از هنرمندان نامی نقاش در سده هجدهم/ دوازدهم (زمان سلطنت کریم خان زند) است. وی استاد خوش‌نگار و مدبغ اسلوب خاصی در نقاشی بوده و در روزگار حیات از شهرت فراوانی برخوردار بوده است. او در گل و بته‌سازی و صورت‌پردازی- به ویژه بر روی جلدهای روغنی و قلمدان‌ها- استادی ماهر و زبردست بوده و تا اواخر سلطنت کریم خان زند (۱۷۷۸/۱۱۹۲) می‌زیسته است. (همان، صص ۹۳۳-۹۳۲)

۱۸- ابوالحسن افشار ارموی، از نقاشان هنرمند دوره‌ی قاجاریه- به ویژه زمان فتحعلی شاه- است. وی در گل و بته‌سازی بر روی جلدهای روغنی و قلمدان‌ها و نیز شبیه‌سازی آبرنگ مهارت خاصی داشته است. ابوالحسن پسر الهویردی و برادرزاده‌ی علی اشرف هنرمند استاد دوره‌ی زنده‌یافته است. (همان، صص ۹۹۶)

۱۹- لطفعلی شیرازی مشهور به «صورتگر» از نقاشان استاد اواسط دوران قاجاریه است که در هنر نقاشی و چهره‌نگاری بر روی قلمدان‌ها، جلدهای روغنی و رنگ و روغن بر روی بوم مشمع مهارتی زیاد داشته و او را از مبتکران به نام هنر نقاشی در این دوره دانسته‌اند. (همان، صص ۱۰۲۸)

۲۰- فرزندان محمد شفیع وصال شیرازی، یعنی: احمد و قار، محمود حکیم، محمد داوری، ابوالقاسم فرهنگ، اسماعیل توحید و عبدالوهاب یزدانی، که همگی هنرمند و ادیب و اهل ذوق بوده‌اند. (همان، صص ۹۵۹)

۲۱- محمد باقر مشهور به «آقا باقر» از نقاشان هنرمند اواخر دوره‌ی زنده‌یافته و اوایل دوره‌ی قاجاریه است. وی از شاگردان علی اشرف بوده و هنر گل و بته‌سازی و پرده‌نگاری را نزد آن استاد آموخته و در این فن از همگان گوی‌سبقت بوده و در نقاشی قلمدان و قاب آینه نیز دستی ماهر داشته است. (همان، صص ۹۸۳)

۲۲- نجفعلی اصفهانی مشهور به «آقا نجف»، از نقاشان هنرمند بسیار نامی دوره‌ی قاجاریه است. وی در همه‌ی فنون نقاشی توانایی داشته و «ماتی زمان» نامیده می‌شده است. او بهترین سلیقه و مهارت را در خلق آثار جذاب از صحنه‌های بزمی تا رزمی و شکارگاه و تک‌صورت و منظره‌ها و تصویر پرندگان و درندگان از خود نشان داده است. جاذبه و ظرافت و صحنه‌پردازی‌های قلم او از استادان معاصر و یا قبل از خود نظیر علی اشرف، آقا صادق و آقا باقر و آقا زمان متمایز می‌سازد. تاریخ‌زندگانی آقا نجف را بین سال‌های ۱۸۶۳-۱۷۹۵/۱۲۸۰-۱۲۱۰ نوشته‌اند. (همان، صص ۹۹۸-۹۹۷)

۲۳- فتح الله شیرازی مشهور به «آقا فتح الله»، از نقاشان چیره‌دست اواخر دوره‌ی قاجاریه که در پرداختن نقش بر جلدهای روغنی و قلمدان‌ها بسیار داشته است. (همان، صص ۱۰۲۹)

۲۴- حیدرعلی مشهور به «آقا حیدرعلی»، پسر اسماعیل نقاش باشی اصفهانی هنرمند نامی زمان ناصرالدین شاه که در نقش‌اندازی بر قلمدان‌ها و جلدهای روغنی مهارتی خاص داشته است. (همان، صص ۱۰۲۶)

۲۵- محمد اسماعیل مشهور به «آقا اسماعیل نقاشباشی»، از هنرمندان نامی دوره‌ی قاجاریه است. وی برادر آقا نجف و نقاش دربار ناصرالدین شاه بوده است. این استاد کم‌نظیر در صحنه‌پردازی و چهره‌سازی و آرایش لباس در دو مکتب ایرانی و فرنگی ورزیده و توانا بوده است. وی از جمله استادان پیشگام در ایجاد سبک قاجار در نقاشی قلمدان است. این هنرمند در شبیه‌سازی ناصرالدین شاه و دولتمردان آن زمان و نیز شمایل‌نگاری ویژه‌ی ایرانی چه در قاب آینه و چه در قلمدان و چه به صورت آب‌رنگ‌های دیگر، استادی خود را به ثبوت رسانده است. غالب آثار آقا اسماعیل مجالس بزم است. (همان، صص ۱۰۰۰-۹۹۹)

۲۶- محمد حسن افشار مشهور به «لال»، از هنرمندان نامی و از موفق‌ترین نقاشان دوره‌ی قاجاریه- به ویژه زمان ناصرالدین شاه- است که در انواع فنون نقاشی توانایی داشته و در هر مرحله از این هنر، آثاری جاویدان از خود به جای گنارده است. او ضمن استادی در تصویرسازی عمارات سلطنتی، مراسم شاهی، در شبیه‌سازی آبرنگ با ابوالحسن غفاری (صنیع الملک) رقابت می‌کرده و در نقاشی قلمدان‌ها و جلدهای روغنی نیز دستی قوی داشته است. محمد حسن از دوران جوانی در مکتب شمایل‌نگاری نیز کار کرده و با رنگ و روغن، شمایل‌های قابل توجهی از حضرت محمد (ص)، حضرت علی (ع) و حسنین (ع) ساخته است. (همان، صص ۱۰۰۵-۱۰۰۴)

۲۷- میرزا ابوالحسن خان غفاری ملقب به «صنیع الملک»، بزرگ‌ترین و نامدارترین هنرمند نقاش دوره‌ی قاجاریه است. وی متولد سال ۱۲۲۹/۱۸۱۴ و فرزند میرزا محمد پس میرزا ابوالحسن پسر قاضی عبدالملک غفاری کاشانی و نیز عموی کمال الملک غفاری (نقاش معروف عهد قاجار) است. جدش میرزا ابوالحسن نقاش صاحب «تاریخ گلشن مراد» می‌باشد. از این رو او را میرزا ابوالحسن ثانی خوانده‌اند و در محافل هنر «رافايل ایران» نام گرفته است. شوق و استعداد فراوان او در نقاشی سبب گردید تا در اواسط سلطنت محمد شاه قاجار به ایتالیا برود و چند سالی در موزه‌های فلورانس و رم به کسب هنر نقاشی بپردازد. او در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار پس از فراگیری نقاشی و کسب تجربه‌ی حرفه‌ای به ایران بازگشته و به عنوان نقاش باشی دربار مشغول کار شده است. روزنامه وقایع اتفاقیه که در آخر صدارت امیرکبیر منتشر می‌شده، از سال ۱۸۶۶-۱۲۸۳/۱۲۷۷ زیر نظر او و به قلم او به صورت مصور منتشر می‌شده است. او پیوسته نزد ناصرالدین شاه مورد توجه بوده و این پادشاه فن نقاشی را نزد همین استاد آموخته است. (همان، صص ۹۵۷-۹۵۵)

۲۸- محمود خان ملک الشعراء، فرزند محمد حسین خان ملک الشعراء (عندلیب)، از هنرمندان و شاعران به نام دوران قاجاریه است. محمود خان علاوه بر شاعری، در فنون هنری از قبیل خوش‌نویسی، نقاشی، منبت‌کاری و مجسمه‌سازی نیز مهارت و استادی داشته و می‌توان او را از هنرمندان بزرگ آن دوره دانست که در نقاشی ایران فصل ویژه‌ای گشوده است. او در سال ۱۳۱۱/۱۸۹۳ وفات یافته و در جوار اطای که دو سال بعد ناصرالدین شاه قاجار در آن مدفون گردیده، به خاک سپرده شده است. (همان، صص ۹۶۱-۹۶۰)

۲۹- محمد غفاری مشهور به «کمال الملک» فرزند آقا میرزا بزرگ غفاری و برادرزاده‌ی میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع الملک)، یکی از بزرگ‌ترین نقاشان نامی اواخر دوره‌ی قاجاریه و اوایل دوره‌ی پهلوی است. وی در سال ۱۲۶۴/۱۸۴۷ در کاشان متولد شده و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به تهران آمده و در مدرسه دارالفنون مشغول تحصیل شده است. نبوغ سرشار وی در خلق آثار و نیز محیط خانوادگی مناسب و هنرمند، پرورش و بالندگی کمال الملک را در عالم هنر ایران سبب گردیده است. او بعد از سه سال تحصیل در دارالفنون، مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفته، ابتدا به لقب «نقاشباشی» و بعد به «کمال الملک» شهرت یافته است. وی پس از کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار، به منظور مطالعه و تکمیل هنر خود مدت پنج سال به اروپا رفته و در این سفر چشم‌اندازهای وسیعی در برابرش گشوده شده و با دقت و امانت بسیار از روی آثار بزرگان نقاشی اروپا چون «رامبراند» و «رونس» و دیگران نسخه برداری کرده، به گونه‌ای که تفاوت چندانی با اصل نداشته است. پس از مدتی مظفرالدین شاه قاجار از او خواسته تا به ایران بازگردد و کمال الملک به انگیزه‌ی مساعدت و مشارکت در مشروطه خواهی و مبارزه با حکومت استبدادی به ایران بازگشته و به صف مشروطه خواهان پیوسته است. وی علاوه بر رشته نقاشی، فنون منبت‌کاری، موزیک‌سازی، قالی‌بافی و مجسمه‌سازی را نیز به استادی می‌دانسته است. او سرانجام در مرداد سال ۱۳۱۹ ه.ش زندگی را بدرود گفته و در کنار مقبره‌ی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ سده ۱۳ و ۱۲/۷ و ۶ به خاک سپرده شده است. (همان، صص ۱۰۱۹-۱۰۱۳)

۳۰- اسماعیل جلایر، فرزند زمان خان از هنرمندان بسیار نامی دوره‌ی قاجاریه است. وی از نوابغ هنر نقاشی در اواسط این دوره و از استادان به نام این فن است. این هنرمند چیره‌دست در شبیه‌سازی‌های رنگ و روغنی که به اندازه‌های بزرگ از ناصرالدین شاه و میرزا علی اصغرخان صدر اعظم و برخی دولتمردان دیگر ساخته، مهارت و استادی خود را به خوبی نشان داده و در تابلوهای مذهبی و شمایل‌آمان معصوم (ع) و تصویر برخی از عارفان که با آبرنگ پرداز سیاه قلم، پدید آورده، بی‌ثبات عالی کار کرده است. وی در گل و بته‌سازی ماهر بوده و اغلب گوشه و کنار تابلوهایش را با گل و برگ و درخت‌سازی می‌آراسته است. جلایر در خطاطی نیز روش خاصی برگزیده و آن چنین بوده است که نخست شکل کلمات را با رعایت تمام دقیق و ظرافت خوش‌نویسی بر روی صفحه ترسیم نموده و سپس داخل آن را با رنگ پر کرده و در این کار به قدری مهارت داشته که گویی به کلمات جان بخشیده و نوشته‌ی خود را از خطاطی اصیل بهتر درآورده است. وی در نقاشی قلمدان و جلدهای روغنی نیز دارای ابتکاراتی است. (همان، صص ۱۰۰۳-۱۰۰۱)

۳۱- همان، صص ۵۸۰-۵۷۹.

در مکتب قاجار، تنوع و نوآوری، بنا بر مقتضیات عصر که از آن جمله رفت و آمد با دنیای غرب است، به نحو چشمگیری پدیدار شده و سبک های گوناگون با سلیقه های متنوع، از سوی استادان نامی در هنر زمان عرضه گشته است. این تنوع و تجدد، هم در شیوه ی کار و هم در طرح موضوع به ظهور رسیده و به حدی گسترش یافته که در برخی شاخه های هنری از جمله کتابت بر نسخه ها، تذهیب، تشعیر و صحافی و تجلید ترقی ویژه ای داشته است. با این پیشرفت، نفاست نسخه های خطی در کتابت، آرایش های بدیع بر اوراق کتاب و جلدسازی آن- به ویژه تجلید لاکي یا روغنی- به درجه ای از رشد رسیده که دوران قبل از آن تجربه نکرده است.

در این زمان هر دو نوع مقوای یعنی مقوای کاغذ چسبانده و مقوای خمیری، کاربرد وسیعی در تجلید داشته و به عنوان ساختار داخلی و استحکامی جلد، لبه برگردان (سرطبل) و محفظه ی آن در اندازه های مختلف استفاده می شده است. نیز در این دوره انواع روکش های چرمی، پارچه ای (تزیینی و ساده) و کاغذی در شیوه ها، رنگ ها و طرح های گوناگون، به خوبی به کار می رفته است. تزیینات طلاکاری بیش از پیش رایج گشته و علاوه بر کاربرد جلد های ضری، سوخت و معرق، جلد های روغنی رواج فراوانی یافته و به حد کمال خود رسیدند. اگرچه در سده ی هفدهم/یازدهم به تدریج توجه به جلد سوخت و معرق کمتر شده و جلد ضری جایگزین آن گردید.^{۳۲} آرایه هایی که بر روی جلد های قاجاری صورت می گرفته، عبارت بوده اند از: شکل های پرندگان و حیوانات، مناظر طبیعی و بوستان، لچک و ترنج، صحنه های شکار و جنگ، تصاویر پادشاهان و امیران، ادیبان و عالمان، زنان و مردان فرنگی، صورت نگاری، طلا کاری، نقره کاری، گل و بته، گل و مرغ، گل و برگ، اسلیمی و ختایی، خوشه انگوری، با زمینه های رنگی مرغش^{۳۳} و زرک^{۳۴} و نیز کتیبه هایی به قلم های ثلث، نسخ و نستعلیق و به ندرت تلفیق با رقا و ریاض. در طول تاریخ تجلید ایران، جلدی که بیشتر از همه آمادگی دریافت طرح و نقش هنرمندان را داشته، جلد معروف به رنگ و روغن یا روغنی بوده است. در این جلد ها، نقاش به شیوه های بدیع هنرتمایی کرده و علاوه بر نقش هایی که بر جلد های ضری و سوخت دیده می شود، اغلب، نقاش به تناسب امکان، به طراحی پرداخته است. نقش های گل و بته، گل و برگ، گل و مرغ، نقوش هندسی و تصویر حیوانات در میان آثار هنری نقاشان ایرانی فراوان دیده می شود.^{۳۵}

در واقع می توان گفت که این هنر نقاشان بوده که بر بستر جلد های روغنی، جلوه گر می شده است. اولین جلد های روغنی، روی زمینه ی چرم یا ورق پوستی که سخت با گل سفید اندود شده بود، تهیه می گشت. ولی از آن جا که رنگ روی چرم به آسانی ترک بر می دارد، مقوای به عنوان وسیله ای مناسب برای این گونه جلد ها به کار می رفته است. قبل از آن که هنرمند طرح خود را با آبرنگ نقاشی کند، مقوای را با گچ و گل سفید می پوشانده و صیقل می داده و لایه ای از روغن بی رنگ (یا روغن کمان)^{۳۶} بر آن می کشیده است. پس از آن که اثر نقاشی تمام و خشک می شد، آن را با چندین لایه روغن جلا یا روغن کمان می پوشانده تا ثابت و محفوظ گردد.

در این دوره، آقا ابوطالب مدرس^{۳۷} نوعی ابری مذهب برای روی جلد و قلمدان و جعبه ابداع کرد که پیش از آن سابقه نداشت. در این نوع ابری اطراف نقش با طلا به طرز خاصی تحریر می شده است.^{۳۸}

جلد های یک لایه ی پارچه ای یا میشن نازک^{۳۹} که از ابتکارات اواخر عهد صفویه بوده، در دوران قاجار توسعه پیدا می کند. در این دوره، علاوه بر استفاده از پارچه های قلمکار، گلدار، زری و ترمه، صحافان و جلدسازان در تهیه ی جلد های یک لایه ای، از مخمل های رنگارنگ و کاغذ های گلدار نیز بهره می برده اند. از این زمان، جلد های یک لایه ای را برای همه گونه کتاب های بزرگ و کوچک و بیاض و غیر بیاض می ساخته اند و بیشتر دستور العمل ها و صورت خرج های دیوانی و نظایر آن را با این قبیل جلد ها می آراستند.^{۴۰}

۳۲- مصطفی، رستمی، «مقواری در تاریخ تجلید تمدن اسلامی»، گنجینه اسناد (فصلنامه تحقیقات تاریخی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، سال یازدهم، شماره پیاپی ۴۱ و ۴۲، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص ۶۹.

۳۳- مرغش نوعی سنگ است که آن را می ساینند و به صورت پودر در می آورند، بعد با سریشم و صمغ عربی می آمیزند و آن را بر روی بوم مقوایی، تخته ای یا فیبر می زنند. بوم مرغش زمینه قرمز خوش رنگی دارد. (بوم میناتور، ۱۹:۱۲؛ ۱۸۸/۲/۳۰؛ www.aftab.ir)

۳۴- تهیه بوم زرک همانند بوم مرغش است با این تفاوت که سطح مورد نظر از براده طلا اندوده می شود. (همان)

۳۵- مصطفی، رستمی، مقواری در تاریخ تجلید تمدن اسلامی، پیشین، ص ۷۴.

۳۶- روغن کمان، در عرف نقاشان و جلدسازان به روغنی گفته می شود که از ترکیب سندروس با روغن بزرگ (روغن تخم نبات) به دست آمده و در حل کاری و ساختن جلد های روغنی و قلمدان و غیره به کار می رفته است. نیز چون برای حالت دادن به پیچ و تاب کمان در ساختن آن به کار می رفته، به این نام شهرت یافته است. (همان)

۳۷- علامت سجع زیر خاص امضای ابوطالب مدرس بر روی جلد ها می باشد: «طالب مطلوب عالم»

۳۸- احمد، سهیلی خوانساری، «نگاهی به سیر صحافی در ایران»، صحافی سنتی، به کوشش ایرج افشار، تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۵۲، ص ۵۰.

۳۹- پوست دباغی شده گوسفندی میس (انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۷، تهران، ۱۳۸۱)، ص ۷۵۶.

۴۰- احمد، سهیلی خوانساری، «نگاهی به سیر صحافی در ایران»، صحافی سنتی، پیشین، ص ۴۲.

در عصر قاجار علاوه بر تهران در شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز، صحافان و مجلدانی بنام به هنرنمایی پرداخته‌اند. در اصفهان نامورترین آنان در اواخر عهد قاجاری، یکی ملامحمدتقی^{۴۱} است که جامع هنرهای بسیار بود و گذشته از خط و حکاکی، در جلد ضربی و سوخت و معرق سازی (گل سازی معرق بر روی جلد) استاد بی مانند بوده است. برخی هنرمندان نامی اصفهان در دوره های اخیر شاگرد او بوده اند، چون میرزا آقاي امامي^{۴۲} استاد جلد روغنی و قلمدان. از مجلدان دیگر اصفهان در عهد قاجاریه، ملا محمد باقر^{۴۳} است و ملا جعفر رجایی^{۴۴} که شعر نیز می سروده است. آقا محمد ابراهیم نقاش باشی و فرزندانش (با نام خانوادگی نعمت اللهی)^{۴۵} هم از هنرمندان اصفهان هستند که جلدهای روغنی بسیار می ساخته‌اند.^{۴۶}

از مجلدان نامی خراسان در عهد قاجاریه، مرحوم ملا حسین صحاف باشی^{۴۷} است که در جلد ضربی، متن و حاشیه، دو پوست کردن، رنگ آمیزی کاغذ، ابری سازی، مقوا سازی و افشانگری استاد بوده است. فرزندان ملا حسین صحاف باشی نیز در تجلید و صحافی وارث هنرهای پدر بوده اند. پسرش میرزا نصرالله (متوفی ۱۲۹۴/۱۹۱۵ ه.ش) نیز صحاف باشی آستان قدس رضوی بوده و علاوه بر مهارت در هنر تجلید، خط شکسته را نیز خوش و شیرین می نوشته است. پسران میرزا نصرالله شامل: محمد علی صحاف باشی (متوفی ۱۳۱۸/۱۹۴۰ ه.ش) و حسین عتیقی مقدم^{۴۸} (متولد ۱۲۹۱/۱۹۱۲ ه.ش) نیز هنر پدر را ادامه داده و از مجلدان توانمند دوران متاخر بوده اند.^{۴۹} پس از بازگشت استاد محمد تقی از فرنگ- که با لقب صحاف باشی مشهور گشته- و تربیت جمعی افراد برای صحافی فرنگی سازی، صحافی تجلیدی پیدا نمود و اسلوب صحافی ایرانی برای کتاب های چاپی و گاهی خطی تغییر کرده و ظرافت و زیبایی فرنگی یافت و جلدسازان فرنگی ساز در تهیه ی جلدهای یک لایه و مقوایی، ظرافتی خاص به کار می برده اند. با وجود این، تأثیر صحافی ایران از حیث نقش و نگار بر جلدهای فرنگی کاملاً محسوس بوده که نمونه های آن اکنون در کتابخانه های بزرگ داخل و خارج دیده می شود.^{۵۰}

پس از مشروطه، به سبب رواج روز افزون چاپ و علل دیگر، اغلب هنرهای کتابی متروک گردید. خط رو به سستی نموده و تذهیب را تباهی گرفت و تجلید را شیرازه بگسست. استادان بازمانده از عهد قاجاریه، پریشان حال زیسته اند و هنر خود را به شاگردی ناآموخته در گذشته‌اند.

۴۱- ملا محمد تقی مذهب یا همان «تقی بن سلطان الکتاب الاصفهانی» از مذهبان، خوش نویسان و گل و برگ سازان معروف عصر قاجاریه می باشد که در نقش پردازی بر جلدهای روغنی و قلمدان ها مهارتی خاص داشته است.

۴۲- میرزا آقاي امامي اصفهانی، از خاندان امامی های اصفهان و از جمله هنرمندان به نام در ساخت و پرداخت جلدهای روغنی و قلمدان های روغنی در زمان اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی بوده است. ساعت ۱۳:۲۳/۸۸/۴/۱۳۳ www.aftab.ac

۴۳- محمد باقر سمیرمی، از هنرمندان نامی اواخر دوره ی قاجاریه و اوایل دوره ی پهلوی است. وی اهل سمیرم اصفهان بوده، پدرش باغبان ظل السلطان بوده و با استعداد سرشاری که از نوجوانی در نقاشی از خود نشان داده، مورد تشویق آن شاهزاده قرار گرفته و رفته رفته مراحل ترقی را پیموده است. آن چنان که در چهره نگاری و قلمدان پردازی استادی بی نظیر گشته و علاوه بر آن چندین تابلو رنگ و روغن از ناصرالدین شاه و مسعود میرزا ظل السلطان و برخی دیگر از شخصیت‌های اصفهان ساخته که از نمونه های ممتاز تابلوهای چهره سازی در ایران است. محمد باقر تا پایان عمر با سادگی روستایی زیسته و دارای مشرب عرفانی بوده و گاهی اشعاری نیز می سروده است. این هنرمند تا سال ۱۳۱۶ ه.ش در حیات بوده است. (احمد سهیلی خوانساری، نگاهی به سیر صحافی در ایران، صحافی سنتی، پیشین، صص ۱۰۰۷ - ۱۰۰۶)

۴۴- ملا جعفر رجایی اصفهانی، از جمله هنرمندان به نام دوران قاجاریه که در ساخت و پرداخت جلدهای سوخت برجسته و ترنجی و ساده و شیرازه بندی و دو پوست کردن قطعه و ریزه کاریهای این صنعت استاد بود. (ایرج افشار، صحافی و مجلدگیری، نشریه نامه بهارستان، سال سوم، ش پیاپی ۱۶، ۱۳۸۱، صص ۳۹۶-۳۲۹)

۴۵- محمد ابراهیم نعمت اللهی اصفهانی، از هنرمندان نامی اواخر دوره ی قاجاریه است. وی در اواخر دوره ی ناصری به منظور فرا گرفتن قواعد هنر نقاشی به روسیه رفته و پس از بازگشت به ایران، با ارائه ی آثار عالی و در خور توجه، در شمار هنرمندان طراز اول درآمد است. او علاوه بر سبک ویژه ی خود که عبارت از تلفیق شیوه ی قفقازی و ایرانی است، در ارائه ی سبک کامل ایرانی مربوط به دوره ی قاجاریه، آثار ارزنده ای از خود به جای گذاشته است. در مکتب شمایل نگاری نیز مهارت داشته و در ساختن قلمدان های رزمی به دو سبک ایرانی و فرنگی کار می کرده است. فرزندان محمد ابراهیم به نام های: میرزا کریم، میرزا محمود، میرزا علی، نجات علی و محبعلی همه نقاش و هنرمند بوده اند. (احمد سهیلی خوانساری، نگاهی به سیر صحافی در ایران، صحافی سنتی، پیشین، صص ۱۰۰۶ - ۱۰۰۵)

۴۶- احمد، طاهری عراقی، «استادان جلدسازی»، صحافی سنتی، گردآوری ایرج افشار، تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۵۷، صص ۷۰ - ۶۹.

۴۷- ملا حسین صحاف باشی، در اواخر سده نوزدهم/ سیزدهم صحافیهای کتابخانه ی آستان قدس رضوی شده و برای او دستمزد و مقرری تعیین شده است. وی در دو پوست کردن کاغذ آن چنان مهارت داشته که می توانسته هر ورق کاغذ را به سه قسمت (دو پوست و یک مغز) از هم جدا کند. ملاحسین مردی صوفی مشرب و درویش صفت بوده و آثار قابل توجه او در کتابخانه های آستان قدس رضوی و کاخ گلستان (کتابخانه سلطنتی سابق) موجود است. (همان، صص ۷۰)

۴۸- ویژگی استاد حسین عتیقی مقدم (متولد ۱۲۹۱ ه.ش) در این است که هنرهای موروثی را با ابداع و ابتکار در آمیخته و آثار تجلید او در فن خود در زمان معاصر بی مانند است. وی در ساخت جلدهای ضربی و سوخت و وصلی و متن و حاشیه و دو پوست کردن و رنگ آمیزی کاغذ و افشانگری و مرقع سازی استاد مسلم و یگانه ی معاصر است. نمونه ی کارهای او در کتابخانه های ایران و اروپا و امریکا و مجموعه های خصوصی بسیار است. (همان، صص ۷۱ - ۷۰)

۴۹- همان، صص ۷۰.

۵۰- احمد، سهیلی خوانساری، «نگاهی به سیر صحافی در ایران»، صحافی سنتی، پیشین، صص ۴۲.

طبقه‌بندی نقش‌های نمادین عشق بر جلد‌های عصر قاجار

وجود نقش‌های متعدد با مضامین متفاوت بر جلد‌های قاجاری و نیز فراوانی و تنوع آن‌ها و ظرافتی که در صورت و معنای جلد‌ها به چشم می‌خورد، کار دسته‌بندی آن‌ها را مشکل می‌سازد، ولی با توجه به بررسی‌های میدانی گسترده‌ای که به عمل آمده و در طی آن آثار گنجینه‌های نسخ خطی فراوانی از نزدیک مشاهده و بررسی شده، سعی می‌گردد در قالبی که گویای مفاهیم نقش‌های نمادین عشق در قالب‌ها و اشکال اجرا شده بر روی جلد‌های قاجاری باشد، این طبقه‌بندی ارائه گردد. شایسته‌ی یادآوری است که غالباً جلد‌های بدین نقش و مضمون، به صورت روغنی یا لاک‌ی اجرا شده‌اند و دلیل آن، این است که در این نوع جلد از حیث فن اجرا، امکان نقاشی و طرح انداز می‌متنوع از جانب هنرمند با موضوع‌های متنوع میسر می‌باشد. با این وجود، گاهی بر جلد‌های ضربی، سوخت و معرق نیز نقش‌هایی از این دست مشاهده گردیده است.

۱- استفاده از عبارات مقدس

جلد‌های فراوانی از دوره‌ی قاجاری وجود دارند که مهم‌ترین بخش‌ترین در آن‌ها، کتیبه‌ها یا نوشته‌هایی از عبارات مقدس است و این خود نشان از ایمان و عشق به احدیت و حقیقت دارد، که جل . . . دسازان در قالب قلم‌های متعدد (نظیر نسخ، ثلث و نستعلیق و به ندرت ریحان و رفاع و ...)، شکل‌های مختلف (چون: ترنج، سرترنج، پای ترنج، حاشیه، کتیبه با قاب‌های بازوبندی یا ساده و ...) و رنگ‌های متنوع نمادین (از قبیل سفید، سبز، آبی، سرخ، قهوه‌ای، طلا و ...) بر بستر چرم، پارچه و کاغذ و روغن کمان یا جلد، ارادت خویش را به معشوق حقیقی اظهار می‌داشته‌اند. این عبارات ممکن است در قالب یک یا چند آیه از قرآن کریم، یک یا چند حدیث، ادعیه یا اسماء الهی و کلمات و جملات مقدس ظاهر شود که در زیر به گونه‌های مختلف آن می‌پردازیم:

۱-۱ آیات قرآن کریم

در غالب موارد، کتیبه‌هایی به دور یا میان قاب جلد یا داخل آن به صورت یک یا چند حاشیه و یا دور قاب اصلی به گونه‌ای پیوسته با آیاتی طولانی و منقطع، با آیاتی کوتاه و یا چند آیه‌ی کوتاه از یک سوره مشاهده می‌شود که اغلب به خط نسخ، ثلث و نستعلیق و به ندرت به خط ریحان، رفاع، تعلیق و شکسته است که با رنگ‌های متنوع و معمولاً همراه با تذهیب و یا زمینه‌ی نقش‌دار و طلاکاری شده، اجرا می‌شود. گاهی مشاهده می‌گردد که هنرمند، اطراف آیات کتابت شده بر روی جلد را مملو از گل و برگ‌های دل‌انگیز و خیالی می‌کند تا تصویری از رضوان برین را به نمایش بگذارد. یکی از نمونه‌های بارز جلد‌های این گروه، جلد احتمالاً قرآن کریم با فن سوخت و معرق مشبک رنگین و زرین‌ضربی ممتاز بر چرم سیاه تیماج است (تصویر ۱) که با کتیبه‌ای به خط نسخ طلاپوش در قالب حاشیه‌ای منقطع در ده بند که به دور فرش‌ی از ترنج و لچک با زمینه‌ی میانی ذره‌گرایی اسلیمی و ختلی نیم برجسته‌ی طلاپوش مزین شده است. این کتیبه مجموعه‌ی کامل آیه‌الکرسی از سوره‌ی بقره قرآن کریم را به زیبایی در خود جای داده که بی‌تردید دل و روح هر مخاطبی را به سوی باغ ملکوت مفاهیم قرآن که درون کتاب خدا جای گرفته، جلب می‌کند و این هم‌بانی با کلام حق نوعی دل‌سپردگی به درگاه معشوق الهی است.

۱-۲ احادیث

این نوع عبارات نیز که غالباً شامل یک یا چند حدیث از سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) می‌شود، به صورت یک یا چند کتیبه به دور قاب جلد یا داخل آن در قالب یک یا چند حاشیه و یا دور قاب اصلی به گونه‌ای تقسیم‌بندی شده و منقطع با طرح بازوبندی اجرا می‌گردند. بدین صورت که هر حدیث، داخل یک قاب بازوبندی جای می‌گیرد. گاهی نیز مشاهده می‌شود که در هر یک از چهار سوی قاب جلد، حدیثی مجزا نوشته شده و یا ممکن است یک حدیث طولانی کل چهار طرف قاب را فرا گیرد. غالب خطوط به کار رفته؛ نسخ، ثلث و نستعلیق است، اما گاهی برای تفنن از خطوط دیگر مثل کوفی، ریحان، رفاع، تعلیق و شکسته و نیز انواع خطوط تزئینی استفاده می‌گردد. نکته‌ی دیگر این که معمولاً غالب احادیث به همراه تزئیناتی چون تذهیب، طلاکاری و کتابت رنگین بر جلد‌ها اجرا می‌شوند که خود سبب ایجاد فضایی آرامش‌بخش می‌گردد و شرایط تأثیر معنوی و تفکر در محتوای آن را برای بهره‌گیرنده فراهم می‌سازد.

از جمله نمونه‌های جالب توجهی که در این گروه مشاهده می‌شود، جلدی با فن روغنی (تصویر ۲) است که با کتیبه‌ای به خط رفاع توسط خطاط معروف عصر قاجار، احمد نیریزی در سال ۱۱۴۵/۱۷۳۲ در قالب حاشیه‌ای زیبا و طلاکاری شده بر زمینه‌ی سیاه‌ترین شده است. این کتیبه که حدیثی از پیامبر اکرم (ص) را در خود جای داده، دارای شش قاب بازوبندی مجزا با بخشی از حدیث در هر یک از آن‌هاست. حاشیه‌ی مذکور، فرش‌ی از طرح خوشه‌انگوری و برگ‌مو در میان جلد را فرا گرفته که با قلم‌گیری بسیار ظریف بر زمینه‌ی سیاه طلاکاری شده است. وجود کتیبه‌ای بدین قلم زیبا با محتوای مقدس، متبرک به سخن رسول اکرم (ص)، لطف معنوی خاصی - که نشان از ارادت و عشق به درگاه باری تعالی است - به فضای جلد بخشیده است.

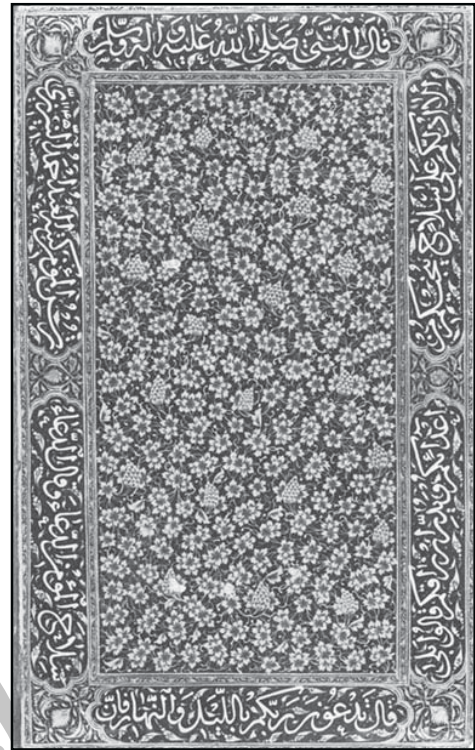

تصویر ۱: احتمالاً جلد قرآن کریم، تکنیک سوخت و معرق مشبک، قاجار، مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی.

۱-۳- ادعیه

کتابت ادعیه بر روی جلد‌های ایرانی که به نوعی نمایانگر ارتباط با معبود و حقیقت ناب و نیز ارادت، خلوص و نیاز به توجه و عنایت معشوق حقیقی است، معمولاً پوشش و محافظ محتوای کتاب‌های دعا و آداب راز و نیاز وصل یار می‌باشند. استفاده از ادعیه بر جلد‌ها که معمولاً شامل یک یا چند دعا (برگرفته شده از کتاب‌های ادعیه معتبر) می‌باشند، به صورت یک یا چند کتیبه به دور قاب جلد یا داخل آن در قالب یک یا چند حاشیه و یا دور قاب اصلی به گونه‌ای منقطع اجرا می‌شود. بدین ترتیب که هر دعا در داخل یک قاب بازوبندی جای می‌گیرد. گاهی نیز دیده می‌شود که بر هر یک از چهار سوی قاب جلد دعایی مجزا نوشته شده و یا یک دعای طولانی کل چهار طرف قاب را فرا می‌گیرد. خطوط مورد استفاده در بیشتر جلد‌هایی با چنین مضمون، عمدتاً نسخ، ثلث و نستعلیق است که به ندرت ممکن است از خطوط دیگری چون کوفی، ریحان، تعلیق و شکسته نیز استفاده شده است. در بیشتر موارد ادعیه به همراه آرایه‌های نظیر تذهیب، طلاکاری و رنگین نویسی بر زمینه یا اطراف اجرا می‌شود که هم بر زیبایی و نفاست کار می‌افزاید و هم شرایط مناسبی را به منظور تأثیر گذاری معنوی بر اندیشه از محتوای تحفته در ادعیه برای استفاده کننده فراهم می‌آورد.

نمونه‌ی جلد مناسب و نفیسی که در این باب می‌توان ذکر کرد، جلد قرآن کریم به ابعاد ۱۳ سانتی‌متر (قطع بغلی)، با فن روغنی ممتاز (تصویر ۳) است که با کتیبه‌ای به خط ثلث به رنگ سیاه بر زمینه‌ی روشن توسط جلدساز مشهور عصر قاجار استاد فتح اله شیرازی^۵ در سال ۱۲۸۰/۱۸۶۳ در قالب چند قلاب تزئینی در طول حاشیه‌ی جلد تزئین گردیده است. این کتیبه که عباراتی از دعا و استغاثه به درگاه خدا، پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) را در خود جای داده، به صورت دوازده قاب بازوبندی مجزا که در هر یک، بخشی از دعا به همراه اسماء الهی درج شده، نمایش داده می‌شود. حاشیه‌ی مذکور فرش مصفايي از نقش گل و برگ ظریف را بر زمینه‌ی طلا احاطه کرده است. وجود کتیبه‌ای با چنین محتوا و قلمی دل نشین که به درگاه معشوق حقیقی راز و نیاز و استغاثه می‌کند، به واقع شایسته‌ی فضای ملکوتی کتاب خداست.

تصویر ۲: جلد کتاب، تکنیک روغنی، ۱۱۴۵/۱۷۳۳، مشهد، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.

۱-۴- اسماء الهی، کلمات و جملات قصار مقدس

علاوه بر آیات قرآن، احادیث و ادعیه، گاهی مشاهده می‌گردد، که هنرمندی که می‌خواهد برای کتاب‌هایی چون قرآن کریم، نهج البلاغه، مفاتیح الجنان، صحیفه‌ی سجادیه و دیگر کتاب‌های دینی که به نوعی ابزارهای ارتباط با معشوق حقیقی هستند، پوشش و جلدی تهیه کند، آن را با کلمات، عبارات و جملاتی مزین می‌سازد که جنبه‌ی تقدس دارند و به نوعی بیان ارادت و عشق ورزی نسبت به خالق یکتاست. این عبارات می‌تواند شامل اسماء مبارک الهی، کلمات و جملات قصار مقدس باشد. بسیاری از این عبارات در قالب قاب‌های کوچک و منقطع به دور حاشیه‌ی چهار سوی جلد به صورت یک یا چند کلمه‌ای و به همراه آرایه‌های چون تذهیب، قاب بازوبندی، طلاکاری، گل و برگ و مرغ و رنگین نویسی و نیز با خطوط نسخ، ثلث و نستعلیق و گاهی به ندرت کوفی، ریحان و شکسته و نیز خطوط تزئینی اجرا می‌شوند.

نمونه‌ای از این دست نقش‌ها بر جلد کتاب سوره‌های مؤمنان و نور در ابعاد ۲۲×۱۳ سانتی‌متر با فن ضریبی و پوشش رنگ سفید و طلا بر چرم قهوه‌ای تیماج اجرا شده (تصویر ۴) که با کتیبه‌ای به خط ثلث به رنگ سفید و طلایی در سال ۱۲۴۹/۱۸۳۳ در قالب شش قاب بازوبندی تزئینی در طول حاشیه‌ی جلد، مزین گردیده است. این کتیبه که عباراتی مقدس از کلام خدا به رنگ سفید و اسماء الهی نظیر «یا خبیر»، «یا بحیر»، «یا شفیق»، «یا بدیع»، «یا کبیر» و «یا قدیر»، به رنگ طلایی را در خود جای داده، به صورت شش قاب بازوبندی مجزا که در هر یک، عبارتی و اسمی وجود دارد کار شده است.

حاشیه‌ی مذکور فرشی از نقش ترنج و سرترنج و زیرترنج طلا کاری شده را احاطه کرده است. تکرار و تعدد اسماء الهی در این نقش‌ها، زمزمه‌ی عاشقانه‌ای را در درون مخاطب پدید می‌آورد که خود آغاز یک دلدادگی در فضای عاشقانه است.

۵- در پاورقی‌های قبل، از این هنرمند با نام «آقا فتح الله» یاد شده است.

" : èëî ç/èî í ê : : : : : è
 " : èéèð/èî èè : : : : : è

éèxêê/î
 èèèç/èèçé fl L
 " ið
 " " «èèèç

ü
 " ü

!ê

!
 " !
 " "

ê-è

ê/éxèè/î
 Ô fl L ß

ê-é

ß
 ü

fl L

iè

" € • " !ið
 " èèèç " € • " !iç
 " " € • " !iè
 èç

"...» # #

... i
.èé - èè / èï - èð

Б ... ð

èëçî/èî ðé " èè

èëçî/èî î " èç

è-è
! fè È
èëçî/èî ðé " èèèèî

è-è
fl È îxîî fè È " èè/èð

"... : :èè/èõ : : : : : : :èé

!ð

ô ôô ô

!èç

!èè

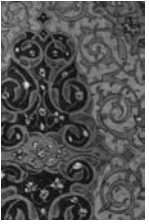
E

!ff

ü

ü

			ف ل						
	---	#	---	#					
		ف ل	---	#	1732/1145				
	---	ف ل #	8×13	---	1863/1280				
	---	#	13×22	#	1833/1249				
			5/14×5/23	#	1829/1245				
		1320	2/27×5/33	#	1902/1320				

	—	• • • • • • • • • • • • • • •	2/27×7/42	• • • # • • •					
	—	• • • • • • • E • • • fl	—	—	/18' 19' 12' 13'				
	—	• • • • • • • • • •	5/17×5/23	• • • # • • •					
	• • •	• • • • • • • • • • • • • • •	x/ /	—	1887/1305				
	—	• • • • • • • • • •	21×5/13	• • • # • • •	1792/1305				
	—	• • • • • • • •	5×5/7	• • • # • • •	19/13'				

	ü	è
"	èèì/èì èè	è
"	èèç/èì í è	é
"	èèèð/èì èè	è
"	Ô Òò èèè/èì èð	ì
"	èèèç/èð èè	í
"	èè	î
"	èè/èð èì	î
"	β	ð
"	èèç/èì î	èç
"	èèç/èì èé	èè
"	èè/èð	èé
	èèèè	è
èèèè		é
! ü ü ü ü E ü ü ü flü E ü		è
èèèð ü fl		
ü ü E ü € ü ü •		è
íé-îî èèç èé èè ü ü fl ü		
ü € ü • ü		ì
èèîî		
èéí-èèè èèèè îî îî		í
ü € •		ì
íé-îè èèîî		
èèèé" ü		ì
èèèè		ð

10-Khalili, Nasser D, B.W. Robinson & Tim Stanley, *Lacquer of the Islamic Lands*, part two, The Nasser D Khalili Collection of Islamic Art, The Nour Foundation, Published in the United Kingdom, England, 1997.
 11-www.aftab.ri.