

نگاره‌های شاهنامه

ا.ت. آدامورا
ل. ت. گیوزالیان
مترجم: زهره فیضی

The Paintings of the Shahnama (Book of Kings)

از میان آثار ادبی، کتاب شاهنامه فردوسی تاکنون بیش از دیگر آثار مهم مورد توجه نگارگران بنام قرار گرفته است. از سوی دیگر تحولات و فرآیند هنر نقاشی ایران در قرون متعددی بیانگر شیوه‌های گوناگون ترسیم مضامین ادبی، تاریخی و حکمی است. و به یک تعبیر تاریخ نقاشی ایران جلوه‌گاه آثار ادبی بسیاری است.

کتاب حاضر که کار نقاشان مجالس آن در عین بهره‌گیری از اصول و موازین و کلیات نقاش ادوار گذشته متنضم ابداعات چشمگیری است، بیش از همه شیوه بر جسته‌نمایی را در دیوارنگاری ایران گذشته به یاد می‌آورد. این نگاره‌ها از جهات متعدد، از جمله ترکیب‌بندی هنری، رنگپردازی، و آزادی در بیان طراحی و بالاتر از همه نگاه بسیار نو و نحود ورود به موضوعات حائز اهمیت است؛ چنانکه بین ابداعات هنری، از جمله ترکیب‌های بسیار ساده استادانه و نحود بیان مضامین نسبت دقیق و روشنی وجود دارد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سالمان چاپ و انتشارات
www.ershadprint.gov.ir

۳۰۰۰۰ ریال

978-964-226-298-8
9789642262988

نگاره‌های شاهنامه

ا.ت. آدامو، ا.ل. ت. گیورزالیان

مترجم: زهره فیضی

سازمان اسناد

۱

۲

۱۷

ب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان چاپ و انتشارات

۰۰۹۰۹۱

- آدامووا، آدل
نگاره‌های شاهنامه / نویسنده ا.ت. آدامووا، ل.ت. گیوزالیان؛ ترجمه زهره فیضی. - تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۳.
شش، ۲۵۰ ص: مصور (بخشی رنگی).
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا
عنوان اصلی لاتینی شده:
Adamova, Adel Tigranovna
ISBN 978 - 964 - 422 - 629 - 8
Miniatyuri, rukopisi, poemy "shakname" 1333 goda, 1985
The Paintings of the Shahnama (Book of Kings)
پشت جلد به انگلیسی:
چاپ اول: ۱۳۸۳. چاپ دوم: ۱۳۸۶
کتابنامه به صورت زیرنویس.
۱. فردوسی، ابوالقاسم، ۹۴۱۶- ق. شاهنامه - تصویرها. ۲. تذهیب ایرانی. الف. گیوزالیان، نشون، ۱۹۰۱. - .
Giuzalian Leon Tigranovichg . ب. فرضی، زهره، ۱۳۵۱. - .
متترجم: ج. ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، د. فرهنگستان هنر. ه. عنوان.
۷۴۵/۶۷۰۹۵۵ ۱۴ ف/۲۳۳۹۹
۱۳۸۳
کتابخانه ملی ایران
۸۲-۲۷۱۲۰

نقاشی‌های شاهنامه

The Paintings of
the Shahnama
(Book of Kings)

نویسنده: ا. ت. آدامووا - ل. ت. گیوزالیان

مترجم: زهره فیضی

تهران ۱۳۸۶

انتشارات فرهنگستان هنر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان چاپ و انتشارات

نقاشی‌های شاهنامه

The Paintings of the Shahnama (Book of Kings)

نویسنده: ا.ت. آدامروا - ل.ت. گیوزالیان

مترجم: زهره فیضی

طرح جلد: پارسا بهشتی

ناظر چاپ: علی فرازنه خالدی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان چاپ و انتشارات

چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۶

شماره: ۱۵۰۰ نسخه

تمامی حقوق محفوظ است.

شابک - ۸-۹۷۸-۹۶۴-۴۲۲-۶۲۹
ISBN ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۲-۶۲۹-۸

چاپخانه:

کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج - بخش سه راه شیشه مینا - تهران ۱۳۹۷۸۱۵۳۱

تلفن: (چهار خط) ۴۴۵۱۳۰۰۲ نمبر: ۴۴۵۱۴۴۲۵

انتشارات، پخش و فروشگاه شماره بک سازمان چاپ و انتشارات:

میدان حسن آباد - خیابان امام خمینی - بخش شهید میردامادی (استخر) - تهران ۱۱۲۷۹۱۳۱۴۵
انتشارات: ۶۶۷۰۶۸۴۲ - ۰۰۱۵۳ - ۶۶۷۰۷۹۲۲ - ۶۶۷۰۲۶۰۶ فروشگاه:

فروشگاه شماره دو سازمان چاپ و انتشارات:

نشر کارنامه - خیابان شهید باهنر (ساوازان) - روپرتوی کامرانیه شمالی - شهر کتاب - تلفن: ۲۲۲۸۵۹۶۳

انتشارات و فروشگاه شماره یک فرهنگستان هنر:

خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره) - کوچه شهید حسن سخنور - شماره ۱۵ - تلفن: ۶۶۴۸۵۸۶۹

فروشگاه شماره دو انتشارات فرهنگستان هنر:

میدان فلسطین - خیابان شهید براذران مظفر - شماره ۵۳ - مؤسسه فرهنگی و هنری صبا - تلفن: ۶۶۴۹۴۵۰۸-۱۱، ۶۶۴۸۷۵۳۶-۹

نشانی سایت اینترنتی سازمان چاپ و انتشارات: www.ershadprint.gov.ir

نشانی سایت اینترنتی انتشارات فرهنگستان هنر: www.honar.ac.ir

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
سخن مترجم.....	۱
دیباچه	۳
شاهنامه حکیم فردوسی و سenn تصویرگری	۵
نسخه خطی شاهنامه سال ۷۳۳ ه.ق. و ویژگی‌های هنری تصاویر آن.....	۲۹
سبک اینجو و نسخه خطی شاهنامه سال ۷۲۳ ه.ق.....	۵۱
نام‌های اختصاری منابع و مأخذ	۸۹
شرح نگاره‌ها	۹۳
فهرست تصاویر و نگاره‌ها	۲۲۱
فهرست مأخذ.....	۲۲۵
فهرست اعلام	۲۲۷
تصاویر	۲۳۵

سخن مترجم

در هر عصر و زیر هر آسمان، خفته یا بیدار، خاموش یا در گفت، در میان شاهکارهای ادب پارسی، که شهرت جهانی دارند، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی از مقام و اهمیت خاصی برخوردار است.

شاهنامه فراخوان سفر است از خویشن. فردوسی در این اثر کوشیده است تا پرده از پیش چشم فرد برگیرد، جهان را آن سان که هست بد و باز نماید، اراده رهایی را در او برانگیزد و آتش زنہ طلب را در او برافروزد.

این اثر حماسی و ملی در طول اعصار و قرون بارها به دست نگارگران چیره دست و نقاشان هنرمند این مرز و بوم مصور گردیده است، که از این میان می‌توان به نسخه‌های مشهوری مانند شاهنامه باستانی، شاهنامه شاه طهماسبی و... اشاره داشت، که امروزه زینت بخش و مایه مباراکات موزه‌ها و مجموعه‌های هنری است.

این اثر به علت شهرت و محبوبیت استثنایی خود همواره مورد توجه هنر شناسان داخلی و خارجی بوده است. تحلیل‌های بیگانگان علی رغم برخی لغزش‌ها و گاه وجود دیدگاه‌های استعماری، در مواردی نیز باواقع بینی و ژرف نگری همراه است، که با دقت نظر و بررسی منتقدانه پژوهشگران هموطن قطعاً مفید و مثمر ثمر خواهد بود. نسخه خطی شاهنامه سال ۷۳۳ هجری قمری، که در شهر ادب پرور شیراز تحریر و مصور گشته است، از نسخ منحصر به فرد و

از جمله ارزشمندترین آثار کتابخانه عمومی لینینگراد است که متأسفانه تا به امروز به زیور طبع آراسته نشده است.

اکنون که به باری حق امکان نشر کتاب حاضر و چاپ مجموعه نگاره‌های این نسخه برجسته فراهم آمده است، بایسته می‌دانم از بزرگوارانی که موجبات انتشار این اثر را فراهم آورده‌اند، تشکر و قدردانی نمایم. در جریان ترجمه این کتاب (متن روسی) همواره از کمک‌های بی‌دریغ و صمیمانه خانم دکتر باگالووا جزئی برخوردار بوده‌ام که بدین وسیله مراتب تشکر و امتنان خویش را ابراز می‌دارم.

همچنین از جناب آقای سید صالح طباطبایی که بر ویرایش این اثر نظارت داشتند و از مساعدت فرهنگستان هنر ایران که امکان چاپ این اثر را فراهم آورده، سپاسگزاری می‌کنم. در خاتمه با اعتراف بر خُردی کار، امید دارم که از نکته سنجی و دقت صاحب‌نظران ارجمند در چاپ‌های بعدی این کتاب بهره‌مند شوم.

زهره فیضی

- زیرنویس‌های مترجم با علامت * مشخص شده است.

- منتظر از نسخه خطی لینینگراد همان شاهنامه سال ۷۳۳ هجری قمری است.

دیباچه

نسخه خطی شاهنامه، متعلق به سال ۷۳۳ هجری قمری، که برای نخستین بار تمام مجموعه نگاره‌های آن در چاپ حاضر نشر می‌یابد، یکی از قدیمی‌ترین نسخ خطی مصور منظومه شاهنامه و از ارزشمندترین آثار موجود در کتابخانه عمومی لسینگراد به نام «سالتیکوف شدرین» است.

اهمیت قرن هشتم هجری در جهت پیشرفت کلی نقاشی ایران توسط دوست محمد، نقاش و خوشنویس دربار صفوی در سده دهم هجری، ارزیابی و آشکار گردید.^۱ مطابق نظر اکثر محققان، سبک جدیدی که تا پایان سده هشتم پدید آمد و به عنوان مکتب کلاسیسیسم تلقی می‌شود شامل بهترین آثار مراکز هنری گوناگون ایران و بسیاری از دیگر کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک است.

تحقیقات به عمل آمده در سال‌های اخیر حاکی از افزایش توجه به نقاشی ایرانی در سده هشتم است. بررسی آثار مکشوف مربوط به گذشته و امروز نشان می‌دهد که این دوره را نمی‌توان صرفاً نخستین مرحله شکوفایی نگارگری سده نهم هجری به حساب آورد، بلکه

۱. دوست محمد. رساله‌ای درباره خوشنویسان و نگارگران. در کتاب: استادان هنر درباره هنر. مسکو، ۱۹۶۵، ج ۱.

دوره فوق العاده مهمی در تاریخ رشد و توسعه نقاشی خاورمیانه و نزدیک و از جمله ایران بوده، و زمانی است که آثاری برجسته از جهت ارزش‌های والای هنری به وجود آمده بودند. با توجه به تعداد نسبتاً کم آثار به جا مانده و پراکنده در دنیا، و تعداد انگشت شماری که از این میان به زیور طبع آراسته گشته‌اند، تجزیه و تحلیل تصاویر متعلق به قرن هشتم به مراتب دشوارتر می‌شود.

در عرصه ادبیات تخصصی، انتشار سریع‌تر نسخ خطی تاریخدار سده هشتم هجری، که در مرکز گوناگون هنری خاورمیانه و خاور نزدیک پدید آمده‌اند، آرزوی محققان است و در همین زمینه طبع و نشر آثاری که زمان و مکان پیدایش آنها تعیین گشته است، نیز مورد توجه قرار دارد.

در این راه قدم‌های نخستین با انتشار تصاویر مربوط به جامع التواریخ اثر معروف رشیدالدین^{*} از نسخه فراهم آمده در شهر تبریز به سال ۷۰۶ هق، برداشته شده است.^۱ از همین روزت که تصاویر کتاب حاضر، متعلق به یکی از نسخه‌های برجسته منظمه فردوسی، یعنی شاهنامه قرن هشتم انتشار می‌یابد.

منظمه شاهنامه که سروده شخصیت ادبی کبیر عالم بشریت است، نه فقط در تاریخ نقاشی ایران، بلکه در کشورهایی با اشتراکات فرهنگی نزدیک به آن نیز، نقش مهمی ایفا نموده است. این اثر نه تنها در طی قرون و اعصار به جهت تصویرگری مورد توجه نقاشان و نگارگران بوده است، بلکه در دوران معاصر نیز سرچشمه بی پایان الهام استادان هنری تصویری به شمار می‌آید.

* رشیدالدین فضل الله همدانی (وفات ۷۱۸ هجری) فضل الله بن عماد الدوّله ابیالخیر ملقب به رشید طبیب همدانی، از وزیران و طبیبان و مورخان بزرگ ایران در دوره مغول، که در سال ۶۴۵ در همدان متولد شد. رشیدالدین فضل الله علاوه بر تنظیم امور دیوان کشور وسیع [تحت سلطنت] مقول به تحقیقات تاریخی پرداخت و اثر معروف خود را به نام جامع التواریخ پدید آورد. فرهنگ ادبیات فارسی دری، دکتر زهرا خانلری (کیا).

1. Rice D . T. the Illustrations to the "World History" of Rashid al-Din, Ed. by B . Gray, Edinburg, 1976.

شاہنامہ حکیم فردوسی

و

سین تصویرگری

منظمه شاهنامه^{*}، که به حق می‌توان آن را حماسه بزرگ تاریخی محسوب داشت، در واقع متضمن اسناد و مدارک تاریخ ایران موجود در نزد شاعر، از دوران کهن تا اواسط سده اول هجری -دوران تسلط عرب بر ایران- است که به قلم حماسه‌سای بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی به نظم کشیده شده است.

شاهنامه از یکسوی، مجموعه خاطرات و روایات مکتوب درباره نخستین پادشاهان افسانه‌ای ایران است، که در مواردی نیز یادآور حماسه جنگاوران بوده‌اند؛ و از سوی دیگر متضمن داستان‌های افسانه‌ای درباره قهرمانان دلیری از طوایف بزرگ زمیندار است که به منزله تکیه‌گاه تاج و تخت سلطنت ایران به حساب می‌آمدند. همچنین حکایات عاشقانه و قهرمانانه^{**}، وقایع تاریخی انعکاس یافته در روایات شفاهی مردمی در قالب پاک افسانه‌ای

* با آنکه اثر فردوسی شاهنامه نام دارد، اما واقعیت این است که داستان پادشاهان، تنها رشتة باریکی است که روایات را به یکدیگر پیوند می‌دهد و خود شهریاران چندان نقشی در شاهنامه ندارد. ص ۱۲۷.

فردوسی به هیچ روی، از پادشاهان چهره‌ای بر آب و رنگ و پیوسته نیک تصویر نمی‌کند. اگر درباره خودکامگانی چون ضحاک هم سخنی نگوییم، دارندگان فررا بارها هوسبازان زورگو و افزون‌جویی برمی‌شمارد که تنها در اثر خوی بد و خونخوارگی خویش، مردم را صد صد و هزار هزار کشته‌اند. حتی از نمونه‌ترین و برگزیده‌ترین شاهنشاهان هم می‌تواند بیدادگری و کارهای نابخردانه سر زند. ص ۱۲۸. فردوسی و سروده‌هایش، ی. ا. برتس، ترجمه س. ایزدی.

** ... داستان‌های عشقی شاهنامه را خاصه در قسمت پهلوانی این کتاب نمی‌توان از داستان‌های پهلوانی و حماسی ←

که بیانگر فروپاشی حکومت هخامنشیان در نتیجه لشکرکشی اسکندر مقدونی، حاکمیت اسکندر و حوادث بعدی تا تأسیس دولت ساسانی (پایان ربع اول قرن سوم میلادی) و بالاخره تاریخ رسمی و رویدادهای نسبتاً موثق و دیگر شواهد مکتوب که روشنگر تاریخ سلطنت ساسانی است، بخش‌های دیگری از این اثر را به خود اختصاص داده‌اند.*.

فردوسی در مقدمه منظمه در باب وجود نسخه‌ای قدیمی متضمن افسانه‌های بسیار درباره شاهان ایران باستان و طرز اداره کشور و بالاخره جنگ‌اوران و قهرمانان بزرگی که به متابه یاوران حکومت بوده‌اند، سخن می‌گوید. این نسخه به صورت بخش‌های پراکنده نزد افرادی که سواد قدیمی داشتند، حفظ و نگهداری می‌شد. در بین افراد مذکور، نماینده‌ای از دودمان کهن بر آن می‌شود که نسخه مزبور را کاملاً بازآفرینی کند. وی علمای کشور را فرامی‌خواند، و آنان نه تنها با جمع آوری همه بخش‌های مجموعه کار عظیمی را به انجام می‌رسانند، بلکه این

جدا شمرد و اصولاً باید دانست که در این عاشقی‌ها زیونی و شیفتگی عشق که به ضعف تن و پریشانی فکر و خفت عقل کشد وجود ندارد و پهلوانان عاشق تا آخرین نفس سجایای پهلوانی و مردانگی خود را نگاه می‌دارند. ص ۲۴۵، حماسه‌سرایی در ایران، دکتر ذبیح‌الله صفا.

* درونمایه شاهنامه سه بخش دارد: بخش اسطوره‌ای که نیروهای اهریمنی هنوز در آن، بی‌میانجی و مستقیم به پیکار دست می‌یازند و در سرنوشت آدمیزادگان دخالت می‌کنند، بخش پهلوانی که در آن نقش آورندگان بدی و پلیدی به دشمنان ایران واگذار می‌گردید و بخش تاریخی که شاعر به گاه آفرینش آن، تا اندازه بسیار به تاریخ و فادر مانده، اخبار و روایت‌ها را با خردمندی بسیار برمی‌گزیند. ص ۱۲۱-۱۲۲، فردوسی و سرودهایش، ی. ا. برتلس، ترجمه ایزدی. ... چنان‌که گفته آمد شاهنامه پیش از همه نامه‌ای پهلوانی است، پیکار و دلاوری، داستان‌های اساسی آن است. برای همین هم هست که بخش پهلوانی، هسته اصلی آن را تشکیل می‌دهد (بخش اسطوره‌ای گونه‌ای پیشگفتار و بخش تاریخی، همان پیشگفتار آن است. همان کتاب، ص ۱۲۳).

شاهنامه شامل سرگذشت پادشاهان سلسله‌های داستانی (پیشدادی و کیانی) و سلسله تاریخی ساسانی است و در باب سلسله اشکانی فقط چند بیت دارد. مأخذ عده شاهنامه فردوسی شاهنامه منتشر ابو منصوری است که در اواسط قرن چهارم هجری به حکم ابو منصور محمد بن عبدالرازاق طوسی فرمانروای طوس تدوین شد و علاوه بر این روایات مختلف شفاهی و کتبی به دست فردوسی افتد و وی مجموع آنها را در شاهکار جاورد خود جای داد. ص ۱۳۳۷، فرهنگ معین.

مجموعه را با داستان‌های دیگری از روایات مردان کهن‌سال تکمیل می‌سازند.

این نسخه بازنویسی شده که ظاهرآ طبقات بالای اجتماع به مطالعه آن راغب بودند و در اجتماعات گسترده توسط خوانندگان صاحب‌نظر برای دوستداران قرائت می‌شد، همه را مفتون خود می‌ساخت؛ و به طور طبیعی شاعر به واسطه ذوق خود بیش از همه مجدوب نسخه فوق می‌گشت. بعدها شاعر جوانی به نام دقیقی به کار بغرنج منظوم کردن آن همت ورزید. نسخه فوق‌الذکر به زبان مکتوب ادبی و رسمی ایران در دوره ساسانی (قرن ۷-۳ میلادی) یعنی فارسی پهلوی یا میانه که عمدتاً زبان طبقات ممتاز جامعه بود، تألیف شده است. به همین جهت می‌باشد آن را در قالب شعری به زبان دولتی و ادبی ایران یعنی زبان فارسی دری که تا به امروز نیز همچنان به قوت خود باقی است، برگردانید. دقیقی از کل دست نوشته تنها دوره آخر را که مقارن سلطنت گشتناسب بود انتخاب کرده و فرصت نمود هزار بیت آن را به نظم درآورد؛ با این همه، به علت قتل شاعر این کار به اتمام نرسید.

در همین ایام، اشتباق به اتمام این کار ناتمام در فردوسی پدید آمد*. اما فردوسی زمانی

* پیداست که نمی‌توان روشن ساخت آیا فردوسی از کار بزرگ دقیقی، در آغاز آن آگاه بوده است یا نه، اما فردوسی بر سرنوشتی که دقیقی بدان دچار آمد آگاه بوده است. افزون بر این، او حتی با چکامه‌هایی هم که شاعر جوان فرصت به پایان برد نشان را یافته بود آشنا بود. به ظن قوی، قصد فردوسی به سروdon شاهنامه یکسره بی‌واسیگی به دقیقی پدید آمده بود و کشته شدن دقیقی همانا محركی بود که شاعر را به انجام کاری که دیری بود اندیشه‌اش را در سر می‌پرورانید برانگیخت. ص ۲۳-۲۴، فردوسی و سروdon هایش، ی. برتلس، ترجمه ایزدی.

در آغاز پادشاهی گشتناسب، فردوسی داستان به خواب دیدن دقیقی را باز می‌گوید. دقیقی در خواب از فردوسی می‌خواهد تا کار ناتمام را به پایان برساند و فردوسی پس از آنکه هزار بیست و دو بیت شعر را از دقیقی نقل می‌کند (در بعضی نسخه‌ها چون مول ۱۰۳۶ بیت و در بروخیم ۱۰۰۱ بیت) از ایات سیست گشتناسب‌نامه سخن می‌راند و به خوبی بد دقیقی که موجب مرگش شد اشاره می‌کند. ص ۳۸۷، ج اول از فرهنگ نام‌های شاهنامه، دکتر منصور رستگار فسایی.

سبک فردوسی به سبک دقیقی بسیار نزدیک است، اما با وجود این پس از یک توجه دقیق‌تری تفاوت‌های مشخصی آشکار می‌گردد. دقیقی به درجات خشک‌تر است و میزان استادی او به مقام فردوسی نمی‌رسد... او بسیار پایین‌دست به شکل و صورت ظاهر است. هر وقت که یک پهلوان تازه معرفی شده یا کشته می‌شود، همیشه به یک نحو و اغلب با همان

دراز به اجرای چنین کاری مبادرت نورزید. آنچه وی را از انجام کار باز می‌داشت تردید نسبت به عاقبت آن بود. از سوی عدم کفايت عایدی مختصر، ابوالقاسم فردوسی^{*} را که از دهقان‌های طوس محسوب می‌شد، در بیم و ترس قرار می‌داد و از سوی دیگر شاعر حتی اطمینانی نداشت تا در صورت بکارگیری تمام توش و توان خود و انجام موفقیت‌آمیز کار، شخص با ذوق و قدرشناسی را بیابد تا به‌طریقی زحمات او را جبران نماید.

او زمانی دراز از تردیدها و تفکرات خود با کسی سخن نمی‌گفت، اما سرانجام نزد دوستی نزدیک راز خود را در میان نهاد، که با استقبال گرم وی روبه‌رو گردید و آن دوست کل مجموعه دست‌نویس را بدو سپرد. در همین ایام حامی جوانمردی تأمین مایحتاج فردوسی را تقبل می‌کند و دستور می‌دهد که شاعر بی‌درنگ کار را آغاز کند و در پایان، آن را به یکی از حکمرانان ایران پیشکش نماید؛ و تا زمان حیات این بزرگ مرد، شاعر به اعتراف خود،

→

كلمات شرح داده می‌شود و حال آن که فردوسی از عهده تنوع در این‌گونه موارد به خوبی بر می‌آید. ص ۴۸-۴۹ حمایة ملی ایران چاپ سوم، شودور نولده، ترجمه: بزرگ علوی، با مقدمه به قلم سعید نقیی.

* آگاهی‌های دقیق درباره زندگی فردوسی، بسیار اندک است. حتی نام او هم به درستی دانسته نیست. فردوسی تنها تخلص و کنیه شاعره است که بنابر رسم آن روزگار کسی که می‌خواست شاعری پیشه کند آن را یا خود بر می‌گردید یا استاد (حامی وی و جز آن) به او می‌داد. پیداست که کنیه می‌باشد دارای مفهوم بوده و تا حد ممکن شاعر این و پرشکوه و برآنده باشد. از این روی، بیشتر آنها شکل صفت نسبی داشتند و از اسم‌هایی که در برداشت آن روزگار، اهمیتی بزرگ و والاً داشتند ساخته می‌شدند. فردوسی همچنین تخلصی برای خویش برگزیده بود. فردوسی صفتی است برگرفته از «فردوس» به معنای «باغ پهشت».

بدین سان تخلص می‌باید یادآور در خشنده‌گی، شایستگی و توان بی‌پایان آفرینندگی دارنده آن باشد. ابوالقاسم، لقب افتخاری شاعر بوده است. برخی مؤلفان بر این پندارند که این لقب به افتخار سلطان محمود که او نیز همین لقب را داشته، گرفته شده است. شاید استفاده بسیاری از این لقب در آن روزگار در وابستگی به محمود بوده باشد، اما گمان نمی‌رود که فردوسی نیز می‌خواسته از این رهگذر حُسن نظر محمود را متوجه خود سازد. باید از یاد ببریم که ابوالقاسم لقب پیامبر (ص) هم بوده و سبب گسترش زیاد این لقب در سرزمین‌های اسلامی هم همین بوده است. ص ۲۰-۱۹ فردوسی و سروده‌هایش، ی. ا. برتس، ترجمه س. ایزدی.

خویشن را در امان احساس می‌کرد. لیکن دوران پراحتراپی بود و حامی بلند همت ناگهان بی هیچ اثری مفقود شد.

محرومیت‌هایی که سرنوشت به مرور ایام برای فردوسی^{*} رقم می‌زد، در کلام منظوم شاعر هنگام بیان شرح حال خود انعکاس می‌یابند^{**}. با این همه علی‌رغم مشکلات فراوان شاعر با الهام از اندیشه‌ای بلند، کار به حق عظیم خود را در هفتادویک سالگی با موفقیت به

* گویاترین و مطمئن‌ترین منع برای شناخت فردوسی، خود شاهنامه است. منبع دوم تاریخ اجتماعی و سیاسی زمان اوست که جو فکری و فرهنگی روزگار او را می‌شناساند و کم‌ویش به ما می‌گوید که چه عواملی باعث شد که در آن پهلوخانه نابسامانی و گسیختگی، شاعری از گوته دهی از خراسان سر برآورد، و در طی سی و چند سال، با شوق و شکایتی، سرگذشت قومی فراموش شده و بر باد رفته را که نه سود این جهانی داشت، و نه اجر آن جهانی به شعر درآورد. از این دو که بگذریم، افسانه‌هایی می‌آیند که بعد از مرگ درباره او پرداخته شده و در تذکره‌ها و تاریخ‌ها ذکر گردیده‌اند. درباره هیچ شاعر ایران به اندازه فردوسی، افسانه ساخته نشده، و افسانه‌ها، چنانکه می‌دانیم، حقیقت خاص خویش را دارند؛ همان‌گونه که او حقیقت ایران را در خلال افسانه‌ها سروده. دیگران نیز حقیقت زندگی او را در نهاد افسانه‌ها جای داده‌اند، و این مرد بزرگوار بی‌نظیر، این موهبت بی‌نظیر را نیز خاص خود داشته که هم در زندگی، و هم در مرگ، بر اورنگ افسانه‌ها پنشیند. ص ۹-۱۰، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، دکتر محمد اسلامی ندوشن.

*** ایات زیر حکایت از حال و روز اسفبار چکامه‌سرای کهنسال دارد:

همی برف بارید از ابر سیاه	برآمد یکی ابر و شد تیره‌ماه
نیبیم همی بر هوا بر زاغ	نه دریا پدیدست و نه دشت راغ
نه چیزی پدیدست تا جو درو	نماندم نمکسود و هیزم نه جو
زمین گشته از برف چون کوه عاج	بدین تیرگی روز و هول خراج
مگر دست گیرد به چیزی حبیب	همه کارها شد سراندر نشیب

با در جایی دیگر آمده است:

چنین بود تا بود بر کس نماند	می‌آور کزین روز ما بس نماند
زمانه مرا چون برادر بدی	مرا دخل و خرج از برابر بدی
مرا مرگ بهتر بدی زان تگرگ	تگرگ آمد امسال بر سان گرگ
بیست این برآورده چرخ بلند	در هیزم و گندم و گوسفند

فرجام می‌رساند. لیاقت راستین شاعر در به پایان بردن اثر در کلام منظوم ذیل متجلی می‌گردد.

زمانی که شاعر به تصنیف شاهنامه مشغول بود هنوز دولت سامانی در عین تزلزل شدید در شمال شرقی ایران و آسیای میانه به حیات خود ادامه می‌داد. شاهان سامانی در حالی که خود را از اخلاف سلاطین ساسانی (قرون ۳-۷ میلادی) که در دوران آنان ایران برای دومین بار در تاریخ به دولتی با اهمیت جهانی مبدل شده بود، به حساب می‌آورdenد، در اداره امور کشور از تجربیات نیاکان نامدار خود پیروی می‌کردند. فردوسی فقط می‌توانست به خاندان سامانی به عنوان حکمرانی که قادر به ارزیابی شایسته منظومه وی که در قالب ستایش از ایران قرون گذشته بود، امیدوار باشد.

اما زمانی که شاهنامه رو به پایان بود دیگر حکومت سامانی موجودیت نداشت. به فرماندهی محمود ترک نژاد فرزند سبکتکین، حکمران سابق نواحی شرقی کشور در عهد سامانیان، دولت نیر و مند جدیدی در شمال شرقی و مشرق (بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان کنونی) به وجود آمد (این طایفه به نام غزنوی که برگرفته از نام پایتخت آنان یعنی شهر غزنه است، مشهورند). فردوسی چاره‌ای جز این نداشت که منظومه را پس از اتمام همراه با نامه ستایش آمیزی، که فاقد هر نوع صداقت و شوقي بود، به محمود غزنوی^{*} پیشکش کند. هیچ یک از نمونه‌های والای صداقت، شیجاعت، فدائکاری و تفکرات و سین و امور

و اقعای جای تأسف است که محمود غزنوی طی قرن‌ها در ذهن مردم ظاهربین، بزرگ‌ترین پادشاه شاعر نواز شناخته شده، و حال آنکه او بیشتر از هر کس دیگر مسؤول ایجاد مکتب بی‌آبرویی و دریوزگی و تملق در سخن است که شعر فارسی را به حق بدنام کرده است. هنگامی که شعرهای دوره غزنوی را با دوره ماقبل خود، یعنی دوره سامانی مقایسه کنیم، بهتر می‌توانیم به عمق زخمه که محمود بر پیکر فکر و معنی در شعر فارسی وارد آورد، آگاهی یابیم. مثلاً رودکی را با عنصری که هر دو شاعر اول دربار بودند، در کنار هم بگذاریم، چه تفاوتی! درست است که مدح در زمان سامانیان هم رایج بود، ولی مدایع این دوره که آمیخته به لطف و حکمت و صداقت است، و از رابطه خوش و دوستانه شاعر با پادشاه حکایت می‌کند، فرق بسیار دارد با لفاظی‌های آزمدنه دوره محمود که سخن را در حد کالایی که تنها به درد خرد و فروش می‌خورد، پایین آورده است. صلة او نیز به شعرًا مبنی بر هوس‌های آنی و مناسب با غلوٰ هنری بوده است که آنان در مدد می‌گذارده‌اند. زندگی و مرگ پهلوان در شاهنامه، دکتر محمد اسلامی ندوشن، ص ۴۱-۴۰.

کشورداری با ویژگی‌ها و خصوصیات ایرانی که در سرتاسر شاهنامه موج می‌زند، از دید محمود، حکمران با استعداد و فاتح بی‌رحمی که برای پرکردن خزانهٔ خود، لشکرکشی‌های غارنگرانه متعددی به ولایات ثروتمند شمال غربی هندوستان انجام داد، نمی‌توانست دارای هیچگونه قدر و منزلتی باشد، و از این روی محمود نسبت به شاهنامه برخوردي بسیار منفی اتخاذ می‌کند*. واکنش نامناسب و ناروای عنصری و فرخی، شاعران بر جستهٔ عصر درخشان شعری دربار سلطان محمود، نیز عجیب به نظر می‌رسد.

گرچه نمی‌توان دربارهٔ دلایل اصلی این مسأله، به علت نقص مدارک و اطلاعات قضاؤت درستی داشت، می‌توان گفت که ارزشیابی درستی نسبت به اثر فردوسی در کشور انجام نشد، و احتمال وجود احساس رقابت از جانب شعرای نامدار نیز دور از ذهن نمی‌نماید. از سوی دیگر ترس از مخالفت با سلطان، که می‌توانست موقعیت آنان را در دربار متزلزل ساخته یا خطرات

* برخی از خاورشناسان بر این پندارند که محمود بدان علت که ترکی خشن بود و عظمت شاهنامه را نمی‌توانست دریابد، آفریدهٔ فردوسی را ارزش و وقعي نهاد. گمان نمی‌رود نیازی به گفتن باشد که چنین نظریه و بینشی فاقد ارزش علمی است. چنانکه از منابع و اسناد بر می‌آید، محمود نیک فرهیخته بود و نه تنها پارسی دری بلکه تازی را هم می‌دانست. گهگاه، گویا به پارسی دری شعر هم می‌گفتته و در زمان فراغت (که چندان هم نبود، زیرا یا به لشکرکشی‌های چپاولگرانه می‌پرداخت یا به کشتار «قرمطیان»، یعنی همه کسانی که فرمان او را نمی‌برند - دشمنان داخلی) تفسیر بزرگ بر قرآن می‌نوشته است.

... همه اینها به خوبی می‌نمایاند که محمود دانشی بسندۀ داشته و خود پیداست که می‌توانسته ارزش و شایستگی شاهنامه را دریابد. اما، به گمان بسیار، محمود به دلیل همان دانش و فرهیختگی خود نمی‌توانست این را نیز در نیابد که اگر شاهنامه پیشتر نوشته شده بود پاری بزرگی برای سامانیان می‌بود و دیگر اینکه اندیشه‌های اساسی منظومه، اعتبار خود او را از ریشه بریاب می‌داد. او نیک می‌دانست که می‌تواند به پاری تاریخ‌نویسان درباری تخمه و تبار خود را به هریک از پادشاهان گذشته دور برساند اما دشمنان وی فریب تخمه و گوهر برساخته او را نخورد، او را «دارندهٔ فز کیانی» برخواهند شمرد. آخر در دست همه کسانی که نمی‌خواهند فرمانروایی محمود را پیذیرند و با آن در ستیزند حریثه مناسبي باشد. در چنین شرایطی، ارزش والای هنری منظومه نه تنها از مخاطرات سیاسی آن نمی‌کاست، بلکه بر عکس آن را افزون‌تر می‌ساخت. (فردوسی و سروده‌هایش، اثری. ا. برتلس، ترجمه سیروس ایزدی، ص ۴۲-۴۱).

بیشتری برایشان فراهم کند، نیز وجود داشت.

برخورد حقارت‌آمیز و توأم با بی‌اعتنایی محمود، فردوسی را در مقام تلافی قرار می‌دهد.^{*} از این رو بعدها مؤلفان و محققانی که به تنظیم مقدمه شاهنامه پرداختند با صورت‌های مختلف هجوه‌های حقارت‌آمیز فردوسی نسبت به سلطان ظالم برخورد کردند^{**}. اما پس از سروden

^{*} در تاریخچه‌های خاور زمین، پیرامون خلق و آفرینش شاهنامه داستانی آورده‌اند که نه تنها در خاور زمین بلکه در پا ختر هم گسترش زیادی پیدا کرده است. بسیاری از دانشمندان باختری این داستان را بسیار شاعرانه و غم‌انگیز یافته‌اند تا جایی که حتی دستمایه برخی سرگذشت‌های شاعرانه (از جمله در اثرهای ه. هاینه) شده است. اما، شگفتگی که چرا هیچ یک این نگارنده‌گان در نیافته‌اند که این داستان، چهره شاعر بزرگ را خوار کرده، ویژگی‌هایی به فردوسی نسبت می‌دهد که می‌نماید به هیچ روحی از آن وی نبوده است. ص. ۲۵.

اما این داستان بر چه اساسی استوار است؟ استادی پر استعداد و حتی نابغه از بزرگی دارا فرمان می‌یابد. استاد سخت می‌کوشد که دستور را اجرا کند و هنگامی که زمان پرداخت صله و پاداش فرامی‌رسد، دغلی و ناراستی در کار رفته، او را نابکارانه فریب می‌دهد. در نتیجه، شاعر هجوه‌های نوشته، او را به لعن و ننگ ابدی دچار می‌سازد.

می‌نماید که چنین دریافتی از سرنوشت غم‌انگیز فردوسی، در سده دوازدهم گاه‌شماری عیسوی، گسترشی بزرگ داشته است. دست‌کم، بیت زیر از نظامی گنجوی در سر آغاز هفت‌پیکر او گواه این مدعاست:

نسبت عقربی است با قوسی
پخل محمود و بذل فردوسی

مقابله: داستان با رخدادهای راستین تاریخی گویای آن است که واقعیت به مراتب از افسانه بسیار ساده‌اندیشانه، فاجعه‌آمیز‌تر و شاعرانه‌تر بوده است. آخر، در داستان، فاجعه فردوسی با منافع و مصالح محدود شخصی، آن‌هم یکسره مادی بستگی می‌یابد، اما واقعیت این است که شاعر با الهام از آرمان‌های بزرگ در آرزوی تجدید مجد و عظمت گذشته‌ای بود که بی‌بازگشت از دست رفته بود.

فردوسی در پیکار سلطان - شاعر به شکست سیاسی دچار آمد؛ اما در مقام سخنوری، به یکی از درخشان‌ترین پیروزی‌هایی که استادان سخن می‌توانند به آن دست یابند رسید. بیش از هزار سال پیش، او واپسین بیت‌های منظومة خود را سرود، رقیبان او در درگاه سلطان غزنه، اکنون برای اندک معدودی از محققان ادبیات آن روزگار مشناخته است. اما در رگ‌های آفریده فردوسی، امروز هم همانند روزهای سروده شدن آن، خون زندگی جریان دارد (فردوسی و سروده‌هایش، برتلس، ترجمه سیروس ایزدی. ص ۲۷-۲۹).

^{**} می‌توان گفت که در همه چاپ‌های شاهنامه، تا امروز هم هجوئنامه با صد بیت یعنی همان شماری که در آغاز ←

هجویات شاعر می‌بایست فرار می‌کرد تا از مجازات در امان باشد. در آغاز او در مازندران، که سرزمینی قابل دسترس ولی کوهستانی و صعب‌العبور در جنوب دریای خزر محسوب می‌شد، مأواهی موقت یافت. سپس خود را به بغداد مقر خلفاً رساند و تا زمانی که خطر انتقام سلطان محمود نسبت به بی‌پرواپی وی وجود داشت، در آنجا ماند. آنگاه شاعر به زادگاه خود طوس باز گشت، سرزمینی که در آنجا چشم به جهان‌گشود، اثرش را بیافرید و سرانجام نیز در

→

بوده، همچون افروده‌ای همراست. این پرسش پیش می‌آید که متنی که از میان رفته بود، از کجا پیدا شده است؟ امروز دیگر گمان نمی‌رود که بتوانیم این مشکل را بازگشاییم. تنها می‌توان به پندار درست دست یابید. آشکار است که زبان هجو به زبان منظمه فردوسی بسیار نزدیک است. اما نمی‌توان آن را گواه درستی هجونامه برشمود. پیش از همه، به چند دیدگاه تاریخی می‌نگریم. آیا می‌توان پذیرفت که فردوسی، در آغاز سده یازدهم میلادی، بدین‌گونه بر برتری بزرگان کهن پای می‌فشارد؟ در هجونامه گفته می‌شود:

پرستار زاده نیاید بکار	اگر چند دارد پدر شهریار
سر ناسیابان برآفاشتن	وز ایشان امید بهی داشتن
سر رشته خویش گم کردن است	به جیب اندرون مار پروردن است

چنین دیدگاه‌هایی، با شدتی بیشتر در بیت‌های زیر که آوازه بیشتری یافته‌اند دیده می‌شود:

چو دیهمدارش نب در نژاد	ز دیهمداران نیاورد یاد
اگر شاه را شاد بودی پدر	به سر بر نهادی مرا تاج زر
و گر مادر شاه بانو بدی	مرا سیم و زر تا به زانو بدی

گمان نمی‌رود فردوسی - با کوله‌باری از تجربه زندگی دراز که وابستگی‌اش به کشاورزان خراسان بسیار نزدیک بود - می‌توانست دارای چنین دیدگاه پرخاشگرانه اشرافی باشد که هرگونه حقی را برای نمایندگان توده‌های مردم از بیخ و بن نهی کند.

همه بیت‌های هجونامه را جداگانه می‌توان در شاهنامه یافت (برای همین هم از نظر زبانی تفاوتی با منظمه ندارد). از این رو، می‌توان پنداشت که این هجو بیت‌های پراکنده‌ای است که چکامه‌سرایی حرله‌ای آن را از سروده فردوسی جدا و به یکدیگر پیوند داده است. شاید هم ترتیب‌دهنده، برای پیوند بیت‌های پراکنده به هم، برخی بیت‌ها از خود بر آن افزوده باشد. (فردوسی و سروده‌هایش، ۱. برتلس، ترجمه سیروس ایزدی، ص ۴۳-۴۵).

همانجا وفات یافت و به خاک سپرده شد.^۱

فردوسی در آخرین بخش منظومه می‌گوید که سی و پنج سال (به روایتی دیگر بیست و پنج سال) بر روی اثرش کار کرده و سرانجام به سال ۴۰۰ هجری برابر با ۱۰۱۰ میلادی آن را به پایان برده است.

از اینجا می‌توان دریافت که منظومه بنا به روایتی حاوی ۳۰۰۰۰ و به روایتی دیگر ۶۰۰۰۰ بیت است. با توجه به اینکه شاهنامه در قالب مثنوی سروده شده و هر بیت دارای دو قافیه است، اختلاف موجود، ناشی از چگونگی شمارش یک بیت یا قوافی دو مصراع است. هیچ یک از نسخ قدیمی به جا مانده از منظومه با ارقام فوق مطابقت ندارد. مثلاً قدیمی‌ترین نسخه معروف - ۶۱۴ هجری مطابق با ۱۲۱۷ میلادی که تنها در برگیرنده نیمة اول منظومه است، شامل ۲۲۰۰۰ بیت است.^۲ از نظر زمانی نزدیکترین نسخه‌ها به این نسخه به طور متوسط حاوی ۵۰۰۰۰ بیت‌اند و تعداد ابیات سایر نسخ با اختلاف ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ بیت کمتر با بیشتر از این رقم است. از روی متنی با چنین حجم تقریبی در پایان ربع اول سده هفتم هجری در شام ترجمه منتشری به عربی صورت گرفت.

نظر به اینکه، از آغاز، افزایش حجم شاهنامه بیش از کاهش آن بوده است، می‌توان گفت که از دو رقم فوق ۳۰۰۰۰ بیت واقعی‌تر است. هیچ یک از آثار منظوم بزرگ فارسی قرون وسطی، از جانب صاحب‌نظران و اصلاح‌کنندگان ادبی و نسخه‌بردارانی که گاه به عمق مطالب پی نمی‌بردند، از افزایش در امان نبود. باید گفت که به طور متوسط سی درصد از معروف‌ترین و پرشمارترین نسخه‌ها تاکنون با اضافاتی همراه گشته‌اند. واضح است که شاهنامه به عنلت شهرت استثنایی خود احتمالاً می‌باشد در مقیاس وسیعتری نسبت به سایر منظومه‌های فارسی قرون وسطی مورد حک و اضافات قرار گیرد.*

۱. تاریخ‌های دقیق زندگی فردوسی تعیین نگشته‌اند.

2. Piemontese A. M. Nuova luce su Firdaws: Tuno "Sahnama" datato 614 H./1217 a Firenze.

Annali, vol. 40 [Napoli, 1980] fasc. 1, p: 1-38.

* آنچه در رشته‌های دیگر لغت‌مناسی شرط اول انتخاب صحیح متن است؛ یعنی تعیین ارتباط نسخه‌های مختلف با

معروفیت شاهنامه به سادگی قابل درک است. منظومه از یک سوی در بخش‌های نخستین افسانه‌ای خود نمونه بارزی از حماسه ملی بوده و از سوی دیگر در بخش‌های تاریخی، که متکی بر واقعیات است یک آفرینش ادبی در بالاترین حد تصور به شمار می‌آید.

اگر در هریک از دو قسمت فوق الذکر سخنی از مردم به میان آمده غالباً در قالب ستایش یا سرزنش است. در صحنه‌های نبرد، که بخش اعظم شاهنامه را دربر می‌گیرد، مردم با ابعاد مشخص و معینی به میان نمی‌آیند، زیرا حضور آنان به صورت مستمايز و برجسته طرح نمی‌شود؛ در حالی که اگر این نبردها مورد بررسی دقیق قرار گیرند، انعکاس عقاید غیر مستقیم مردم در آنها به خوبی آشکار خواهد بود.

شاهنامه قاعده‌تاً وارد حیطه برجسته‌ترین آثار ادبی عالم بشریت می‌گردد، زیرا گذشته از استثنای بودن مضامین، سرشار از افکار و اندیشه‌های عالی و خلخال ناپذیر نسبت به موازین اخلاقی و عدالت جاودانه و عشق بی‌پایان نسبت به همه مردم است.

این نکته بسیار قابل توجه است که فردوسی در مورد بلند همتی، گشاده‌دلی، عدالت‌خواهی و بشردوستی کسی چون پیران فرمانده لشکریان تورانی، که پیشتاز دائمی مبارزه با ایران است، بیش از آنچه که در مورد پهلوانان و قهرمانان ایرانی نوشته است، قلمفرسایی می‌کند.

این منظومه به دلیل زبان حماسی ساده و قابل درک، شخصیت‌های هنری فراموش نشدنی قوی و مؤثر، اصطلاحات مردمی بکار گرفته شده، عبارات مردمی سروده شده توسط شاعر و به ویژه میهن‌پرستی والایی که در سرتاسر منظومه جریان دارد، اعتبار می‌یابد.

واضح است که چنین اثری نمی‌تواند مورد تقلید قرار نگیرد. در حقیقت، در دو قرن

یکدیگر درباره فردوسی اکنون به هیچ وجه عملی نیست و شاید در آینده نیز بسیار ناقص میسر گردد. ناشرین ما را با نسخه‌های خود آشنا نمی‌سازند و محققین بهندرت می‌توانند در این زمینه مطالعات دقیق‌تری بکنند. حجم عظیم شاهنامه و طرز کار کاتیان نیز بررسی آن را غیرمیسر ساخته است. هر قسمت یک نسخه خطی ممکن است از روی نسخ مختلف نقل شده باشد؛ کاتیان ممکن است که در عین حال از چند نسخه استفاده کرده باشند؛ و گذشته از یک مأخذ کتبی از حافظه خود نیز کمک گرفته باشند. حماسه ملی ایران (چاپ سوم)، ثئودور نولدکه، ترجمه بزرگ علوی، با مقدمه به قلم سعید

نخستین موجودیت شاهنامه به میزان قابل ملاحظه‌ای به آن افروده شده است. این‌گونه ضمایم در بر گیرنده بیت یا ابیاتی چند، رویدادهای متایز برخی فضول یا داستان‌های کاملی است که با نام قهرمانان آنها یا اسمی اخلاق آنان آمیخته شده است؛ همین‌طور شخصیت‌هایی که در اصل منظومه وجود نداشته و پس از فردوسی بر آن افروده شده‌اند. ضمناً در مواردی نیز از طرح این پرسش ناگزیریم: آیا مقلدان و ضمیمه‌نویسان شاهنامه منابعی در دست داشته‌اند یا خیر؟

با توجه به آثار به جا مانده به زبان پارسی می‌توان دریافت که در اواخر سده چهارم و نیمة اوّل سده پنجم هجری نه تنها در خراسان، زادگاه فردوسی، بلکه در نواحی غرب ایران و شهرهای مرکزی مانند اصفهان و یزد نیز آثار کهن ادب پارسی گردآوری شده بود. چنان‌که در یکی از نسخ قدیمی شاهنامه آمده است، به منظور برگرداندن آثاری از ایران باستان از زبان پهلوی به پارسی، به تنظیم این مجموعه‌ها اقدام شده بود. اگر شرایط سیاسی به عنوان عامل بوجود آورنده این‌گونه تمایلات و گرایش‌ها در ایران تداوم می‌یافتد، و در مکان‌هایی که تألیف و تنظیم این مجموعه‌ها صورت می‌گرفت، شاعرانی به توانمندی فردوسی و دقیقی به ظهور می‌رسیدند، در این صورت می‌بایست هم‌زمان با شاهنامه آثار مشابه دیگری نیز پدید آیند. با اینکه سرنوشت این مجموعه‌ها نامشخص مانده است، اما تردیدی نیست که مجموعه‌های گردآمده در نقاط مختلف کشور مطابقی با یکدیگر نداشته‌اند. با این همه آشکار است که تأثیربخشی این‌گونه آثار تا زمانی دراز برجای مانده است. بسیار محتمل است که بخش عمده مطالبی که بعدها به منظومه افروده شده و اساس تقلید شاهنامه است از این مجموعه‌ها اقتباس شده باشد.

نظر به اینکه ضمایم شاهنامه به قلم افراد مختلفی نگاشته شده، که نه تنها نظرات خویش بلکه محیط و عصر خود را نیز به نوعی در این نوشته‌ها منعکس ساخته‌اند، کاملاً روشن است که این ضمایم نمی‌توانند یکسان باشند؛ دو نمونه ذیل از این حیث بسیار مشخص‌اند. نظامی عروضی^{*} نویسنده و ادیب معروف ایرانی سده ششم هجری، در کتاب چهارمقاله،

* نظامی عروضی (وفات در حدود ۵۶۰ هجری) ابوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن علی النظمی العروضی

گزیده‌ای نسبتاً کوچک از شاهنامه را، که حاوی چند شعر فوق العاده گیرا بوده و فاقد هرگونه وجه اشتراکی با کلام فردوسی است و قطعاً از ایات الحاقی گرفته شده است، به عنوان نمونه سبک عالی ارائه می‌دهد.

راوندی^{***} از دیگر نویسنده‌گانی است که گزیده‌های بسیاری از آثار منظوم و از جمله شاهنامه را در حدّفاصل سده‌های ۶ و ۷ هجری در اثر تاریخی خود تحت عنوان راحة الصدور آورده است. لیکن اکثربت مطلق این گزیده‌ها اشعار اصلی فردوسی نبوده و تنها تقليدی از آنها محسوب می‌شود. این‌گونه اشعار عمولاً طولانی‌اند و از جهت معنا و مناسبات هنری در سطحی نازلت‌تر از اشعار کوتاه و اصیل فردوسی قرار دارند.

اگر براساس دو نمونه فوق درباره گرایش‌ها و تصورات ادبی محافلی که در آنها تقليد از شاهنامه بروز کرد، قضاؤت شود، می‌توان فرض کرد که وارد کردن آنها در منظومه ممکن است نه فقط از پی تكميل آن، بلکه به منظور بالابردن ارزش آن باشد. در واقع، این تکرارهای بی‌ارزش که مناسبتی با دیگر مطالب نداشت، موجب آلوده شدن منظومه به افزوده‌هایی گشت که بیش از هر چیز به مقاصد معنوی و هنری آن لطمہ می‌زد.

از ورای بخش افسانه‌ای شاهنامه که در آن مضمون مبارزات دائمی ایران و توران انعکاس یافته است، امر تقسیم کشور بر خلاف سنت‌های دیرینه به دست فریدون، به چشم می‌خورد^{**}

→

السرقندی از شاعران و نویسنده‌گان قرن ششم هجری است.... او به خدمت ملوک آل شنسب درآمد و به مدح آنها برداخت و کتاب چهار مقاله را به نام شاهزاده ابوالحسن حسام الدین علی بن فخر الدین مسعود شاهزاده غوری تأليف کرد. فرهنگ ادبیات فارسی دری، دکتر زهرا خانلری (کیا).

✿ نجم الدین ابوبکر محمدبن علی بن سلیمان راوندی، از نویسنده‌گان قرن ششم و معاصر سلجوقیان که نزد خالوی خود تاج الدین احمد تربیت یافت و علوم شرع و ادب را فراگرفت و می‌گویند هفتاد گونه خط آموخت. او بعدها به خدمت غیاث الدین کیخسرو بن قلچ ارسلان درآمد و در سال ۵۹۹ کتاب راحة الصدور را به نام این پادشاه تأليف کرد. همان کتاب.

✿ چنین به نظر می‌رسد که پس از جدایی قوم هندی از قوم ایرانی و کوچ قوم‌های هندی به سوی مرکز تاریخی آنها، در قبیله واحدی که ریشه نژادی ایرانی داشت گسترشی به وجود آمد و طایفه‌های مختلف ایرانی نژاد از پکدیگر جدا گشته‌ند

←

(رجوع به شرح تصویر شماره ۴). این مسأله تا حدی در بخش افسانه‌ای و به میزان بیشتری در قسمت‌های تاریخی، لیکن بدون بیان علت اصلی مبارزات ایران و بیزانس، انعکاس دائمی دارد. بدین ترتیب، در مبارزات مدامی که در آن دیگر مردم و دولت‌های آسیایی به موازات با توران از سوی مخالف پیش می‌آمدند، تاریخ ایران در شاهنامه از زمان‌های قدیم تا پیوستن آن به حلقة کشورهای مسلمان در اواسط قرن هفتم میلادی نشان داده است.

معروفیت منظومه به حدی عظیم بوده است که ابیاتی از آن در آثار هنری و صنایع دستی نیز بازتاب یافته‌اند. اشعاری که به شکل تکیت یا ابیاتی چند بر روی اشیای لعایی و اشکال مختلف کاشی‌های پوشش داخلی گبدها و حاشیه سراسری زیر قرنیز یا افریز^{*} مانده است، گواه گسترش و آوازه بسیار آن در ادوار مختلف است.^۱ کتبیه‌های کاشی‌های حاشیه سراسری

و سه قبیله بزرگ ایرانی نژاد که می‌توان آنها را طایفه‌های سرمی، تورجی و ایرجی خواند، به وجود آمدند و تبلور قومی یافتند. حقیقت تاریخی این تقسیم قبایل ایرانی را در داستان نمادی فریدون و پسرانش ایرج و سلم و تور می‌توان بازیافت. نام پسران فریدون در اوستا Atriya (ایرج)، Sairima (سرم) و Tuirya (تور) آمده است. ایران که مرکز جهان است نصیب ایرج می‌شود. سرم پادشاه سرزمین‌های غربی می‌گردد و تور پادشاه سرزمین‌های شرقی می‌شود. داستان ایرج و سلم و تور در واقع سرگذشت قوم‌های ایرانی است که به صورت تمثیلی آورده شده است. واژه ایریه به صورت er تحول یافته و با پسوند نسبت بهلوي k یا بهلوي به شکل نام اریک Erik در ارمنی و ایرج erik در پهلوی ariya و فارسی آمده است به معنی «منسوب به ایران، ایرانی». فرزند دیگر فریدون «توبی‌ری» Tuirya اوستانی است که در پهلوی Tur شده و با پسوند نسبت به ariya بهلوي به صورت Turkia یا Tur درآمده و سپس به خط فارسی تورک یا ترک نوشته شده و با قوم ترک مشتبه شده است، در حالیکه ترکانی که از نژاد تور هستند و نام آنها در شاهنامه آمده است همه از نظر نژادی و زبانی، ایرانی‌اند و تورکان Turukan هیچ مناسبی با ترکان Turkan ندارند. پسر دیگر فریدون Sairima است که در زبان پهلوی سرم Sam و در فارسی سلم گردیده است. این نام با پسوند جمع زبانه‌ای ایران شرقی به صورت سرم at درآمده است به معنی سرم‌ها یا اقوام منسوب به قوم سرم. (ایرانیج، دکتر هرام فرهوشی، ص ۱۲-۱۴).

* Frieze

۱. ل. ت. گیوزالیان، قطعه‌ای از شاهنامه بر روی سفالینه‌های قرون ۱۳-۱۴، کتبیه‌شناسی خاور، ۱۹۵۱، جزو ۴.

زیر قرنیز که به صورتی روشن و در اکثر موارد با خطی درشت به نگارش درآمده‌اند، معمولاً متن تقریر شده را، که آرایش، عنصر اساسی آن است، متواالیاً به طور افقی و گاه با پیچ و خم‌هایی تشکیل داده‌اند. روی کاشی‌هایی که به شکل ستاره و خاج بوده و در تزیین گنبدها و دیوارهای عمارت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند، کتیبه‌ها تنها در حواشی و کناره‌های شکسته کاشی‌ها نقش گشته‌اند. به همین جهت خواندن کتیبه‌ها پس از نصب کاشی‌ها بر روی دیوار بسیار دشوار بود و متن نوشته‌ها دیگر جزء اصلی نقش و نگار دیواری محسوب نمی‌گشت. با این همه، نگارش کتیبه بر روی کاشی‌ها و دیگر سفال‌آلات نه تنها حاکی از

شهرت عظیم شاهنامه بود، بلکه موجبات ترویج بیشتر آن را نیز فراهم می‌آورد. مصنوعات بجا مانده لعابی که حاوی قطعاتی از شاهنامه است در اصل مربوط به سده هفتم هجری و تعداد کمتری از آنها مربوط به نیمة اول سده هشتم‌اند؛ لیکن وجود چنین مصنوعاتی، به ویژه قطعات کاشی‌ها، در آخرین دهه‌های قرن ششم نیز امکان‌پذیر است.^۱

کاشی با اشعاری از شاهنامه، اوخر سده ششم هجری قمری
لینینگراد، ارمیتاژ

ص. ۵۵، ۳۳-۵۰: ل. ت. گیوزالیان، چند متن منظوم بر روی کاشی‌های ورامین، ارمیتاژ، کتیبه‌شناسی خاور، ۱۹۶۱، جزوه ۱۴، ۳۶-۴۳.

۱. ل. ت. گیوزالیان، کاشی‌های پوشش داخلی گنبدها و حاشیه سراسری زیرقرنیز یا افزایش متعلق به قرن سوم با قطعات منظوم، کتیبه‌شناسی خاور، ۱۹۴۹، جزوه ۳، ص. ۷۲-۸۱.

در متن مقاله آمده است که اشعاری از شاهنامه برای نخستین بار بر روی کاشی‌های مستطیل شکل و سپس در کاشی‌های تصویری، که جهت ساختن گنبدها و دیوارهای عمارت‌ها بکار می‌رفت، ظاهر شده است.

در نقش مصنوعات لعابی صحنه‌هایی در ارتباط با مضامین شاهنامه به چشم می‌خورد. روی بدنه رنگین جام منقوش سده هفتم هجری که احتمالاً جزء مجموعه نظری آن است، یکی از افسانه‌های عاشقانه منظومه درباره بیژن و منیزه به تفصیل روی نوارهای افقی به تصویر کشیده شده است^۱ (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۹). کاشی رنگینی نیز با نقش جنگجویانی که در حال ترک دز فروداند، به قرن هفتم باز می‌گردد^۲ (این کاشی شکسته، و تنها لبه آن باقی است) (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۵). از دو نمونه فوق، مورد دوم می‌تواند با مدارک کافی تصویری از منظومه شمرده شود، زیرا حادثه نسبتاً کوچک فرود، نمونه مشخص ذکر شده در ضمیمه شاهنامه، مستقل از منظومه نمی‌توانست وجود داشته باشد. ضمناً درباره حکایت بیژن و منیزه در مجموعه نگاره‌های منقوش جام مزبور نیز می‌توان چنین عقیده‌ای اظهار داشت. گرچه مقایسه دقیق می‌تواند اختلافات جزیی بین داستان و تصاویر را آشکار سازد، ولی روی هم‌رفته متن شاهنامه کل دوره آنها را چنان معکوس ساخته است که می‌توان گفت آن را در قالبی غیرشفاهی از حکایت بیژن و منیزه ارائه داده است.

در صحنه دیگری بر روی جام به جا مانده از قرن هفتم هجری فریدون جوان با گرز گاوسر، در حالی که بر گاونر نشسته و ضحاک شاه سرنگون شده را به محل مجازات می‌برد، نشان داده شده است^۳ (رجوع به شرح تصویر شماره ۳). فریدون درست به همین شکل به همراهی دو جنگجو بر روی کاشی چهارگوشی که در نمایشگاه هنر اسلامی شهر مونیخ آلمان به سال ۱۹۱۰ میلادی به نمایش گذارده شده بود^۴، به تصویر کشیده شده است. در اینجا ممکن است تنها بخشی از این صحنه نشان داده شده باشد و بخش دیگر آن را، که در رابطه با ضحاک است، بایستی در کاشی مجاور از سمت راست پیدا کرد.

۱. م. دیاکائف، ظرف لعابی با تصاویری از شاهنامه، در کتاب: آثاریخش خاور. ارمیتاژ، لنینگراد، ۱۹۳۹، ج. ۱.

ص. ۲۱۷-۲۲۵.

2. A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present Ed. by A. U. Pope. 6 vols.

Oxford, 1939, vol 5, p. 706.

3. Ibid.. p. 692C.

4. Die Ausstellung von Meisterwerken, Muhammedanischer Kunst in München 1910, München, 1912, Taf. 110.

کاشی با تصویر فریدون سوار بر گاو نز
سدۀ هفتم هجری قمری. پاریس، مجموعه کورکیان

اما با بررسی و در نظر گرفتن هنرهای تجسمی ایرانی و اصل تمامیت تصویر در هریک از اشیا، می‌توان چنین فرض کرد که فریدون در حال رفتن به جنگ ضحاک تصویر شده است. ابیات یازدهم و دوازدهم از مقدمه داستان «بیژن و منیزه» در بخش پایینی کاشی ترسیم شده‌اند. به این ترتیب، این کاشی، ششمین کاشی از همین ردیف است. و علی‌رغم نبودن ارتباط مستقیم بین متن و صحنه ترسیم شده، در اینکه صحنه مورد نظر تصویری از شاهنامه باشد، تردید وجود ندارد.

قدح لعابی با تصویر فریدون سوار بر گاو نز، در حال بردن ضحاک
سده هفتم هجری قمری. امریکا، دیترویت، انتستیتو هنر

تصویر فریدون بر گاو نز^۱ (تصویر پیشین) که مطابقی با متن شاهنامه ندارد، از اساطیر زرتشتی و نسبت فریدون با گاو نز، مایه می‌گیرد. علی‌رغم عدم ارتباط متن و تصویر در کاشی فوق‌الذکر، انتساب آنها به شاهنامه کاملاً آشکار و به روشنی بیانگر معروفیت شاهنامه فردوسی در قرن هفتم هجری است.

۱. مطابق «شاهنامه» فریدون می‌باید سوار بر اسب باشد.

قطعه‌ای از نقش و نگار دیواری با تصویر سیندخت و روادابه در قسمت فوقانی؛ و فریدون سوار بر گاو نزد حال بردن ضحاک در قسمت زیرین. سده‌های ۷-۶ هجری قمری. پاریس، مجموعه کورکیان.

معمولًاً نوشتند قطعاتی از شاهنامه و رسم تصاویری از آن بر روی کاشی‌ها مقدم بر ترسیم مضامین آن بر دیوارهای درونی عمارت بوده است. احتمالاً تاریخ قطعه معروف این نقش و نگار، که متضمن دو صحنه بر روی هم است، به قرون ۶ و ۷ هجری برمی‌گردد و به شهر ری نسبت داده می‌شود^۱. علی‌رغم آسیب پذیری نقوش، از باقیمانده آنها می‌توان گامی در جهت

1. Survey of Persian Art, vol 5, p 554 B . S., Gray B . Persian M iniature Painting. London, 1933, p. XXVII A .

شناسایی تصاویر برداشت.

در بخش زیرین آنها، بار دیگر فرستادن ضحاک به محل مجازات ترسیم شده است. و همانند دیگر تصاویر فریدون، سوار بر گاو نز، ضحاک را بر هنر بدنبال خود می‌کشد. بر روی سر ضحاک تاجی با رویه ناصاف، که بر آن تصویر دو مار که به دور سر وی پیچیده شده و به گونه‌ای میهم توسط نقاش ترسیم شده‌اند، به سادگی قابل تشخیص است. تصویر فریدون بر اساس سنت‌های دیرینه نقاشی ترسیم نگشته؛ او سر افسار را با دست چپ گرفته و در دست راست وی، علی‌رغم آنکه از ناحیه آرنج خم شده، گرز گاو سر دیده نمی‌شود.

نگاره سیندخت و رودابه. سده هشتم هجری قمری. پاریس، مجموعه آ. وو.

به طوری که ملاحظه می‌شود تصویر به نمایش سیندخت، در حال سرزنش دخترش روتابه، که دست‌هایش را به پشت زده و در برابر او ایستاده و جرأت کرده است که زال جوان را، که شایعات پیرامون وی اشتباق آتشین دیدار را در وجودش برانگیخته بودند، مخفیانه به نزد خود بخواند، اختصاص یافته است. به احتمال قوی تصویر زن در سمت راست ترکیب‌بندی (زنی که دو زانو نشسته) از آن شخصی است که موجب آشکار شدن عشق زال و روتابه گردیده است، گرچه مطابق متن او به هنگام این ملاقات حضور نداشته است. باید خاطرنشان ساخت که چگونگی ساختار ترکیب‌بندی اثر با ویژگی‌های نگارگری سده هشتم هجری تطبیق می‌کند.

صحنه‌های شکار غزال بهرام گور و آزاده را باید از تصاویر فوق العاده جالب هنر ایرانی شمرد (رجوع به شرح تصویر شماره ۴۰). تعدادی از تصاویر این موضوع بر روی اشیای سفالی و برنزی قرن ششم تا آغاز قرن هشتم هجری از معروفیت بسیاری برخوردارند.^۱ لیکن این تصویر روی دیس‌های نقره‌ای^۲ و دیگر صنایع دستی هنری و حتی در نقش بر جسته‌های سنگی^۳ که قرن‌ها مقدم بر تأثیف شاهنامه بوده‌اند نیز دیده می‌شود. تاکنون روش نشده است که آیا این سنت مجدداً با تأثیف منظومه فردوسی احیا شده یا مستقل از آن ادامه یافته است. تصویر بهرام گور و آزاده بر شتر و شکار از پا درآمده در نخبیرگاه (تصویر متداول روی اشیای قرون ۶ و ۷ هجری)، که می‌تواند یک صحنه روایی از شاهنامه باشد، بر روی سنگ محکوک دوره ساسانی نیز دیده می‌شود.^۴

قدیمی‌ترین نسخ خطی مصور شاهنامه که به دست ما رسیده مربوط به نیمه اول قرن هشتم هجری است، که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها فرسوده گشته و در وضعیت نامطلوب قرار

1. Survey of Persian Art, vol. 5, pp. 664, 672, 679, 727; vol. 6, pp. 1317, 1329, 1330.

2. ای. آریلی، ک. تربور، فلز دوران ساسانی، لنینگراد، ۱۹۳۵، تصاویر ۱۲ و ۱۱؛
Gizbar O. Sasanian Silver. Ann Arbor, 1967, No 3.

3. Gizbar O., Op. cit., No 71; Harper P. O., The Royal Hunter. Art of the Sasanian Empire. New York, 1978, No 47.

4. Survey of Persian Art, vol. 6, p. 256 A.

دارد. این مجموعه نسخه‌های مصور ناقصی را دربرمی‌گیرد که به منظور سود بیشتر، اوراق آنها را از هم جدا کرده و در موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مجموعه‌های خصوصی تمام دنیا پراکنده‌اند. جای بسیاری از تصاویر (هنگام فروش) تغییر کرده و به صفحاتی که بهتر به جا مانده است، انتقال یافته‌اند. تعداد زیادی از صفحات مصور روی کاغذ ضخیمی که متن را از پشت پوشانیده است، الصاق شده‌اند.

تصاویر بریده شده‌ای که فاقد متن مربوط به خود است، نیز در مجموعه‌های ویژه‌ای گرد آمده‌اند. روی‌هم رفته جای بسیاری از صفحات نسخ پراکنده مشخص نیست. بررسی همه این مدارک کار فوق‌العاده دشواری است و گاه کاملاً غیرممکن می‌نماید، به ویژه که موضوع برخی از نگاره‌های جدا شده از نسخ خطی، نمی‌تواند بدون متن خالی از ابهام باشد.

در چنین وضعیتی می‌توان از دو نسخه نام برداشته اوراق آنها از هم جدا نشده و در چهت شناسایی دوره نخستین تصویرسازی شاهنامه ارزش فوق‌العاده‌ای کسب نموده‌اند. یکی از آن دو دستنویس، مربوط به سال ۷۳۱^{*} هجری برابر با ۱۳۲۱ میلادی^۱، در مخزن توپقاپوسراي استانبول نگهداری و فعلاً به چاپ نرسیده است^۲ و نسخه^{***}^{**} دیگر که در کتابخانه عمومی به نام سالنیکوف شدرین در لینینگراد تحت شماره دورن ۳۲۹ نگهداری می‌شود، متن‌من نگاره‌های است که در چاپ حاضر انتشار یافته‌اند.

* نسخه خطی توپقاپوسراي مورخ ۷۳۱، نوشته الحسن بن علی بن الحسين البهمنی، مصور است، ۲۲۷ صفحه، شش ستون، ۳۲ سطر، تذهیب دارد. معرفی نسخه‌های شاهنامه فردوسی مورد استناد مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در کار تصحیح علمی و انتقادی متن شاهنامه، ص ۲۰.

۱. سال ۷۳۱ هجری در ۱۵ اکتبر ۱۳۲۰ میلادی شروع و در ۱۳ اکتبر ۱۳۲۱ به پایان رسید.

۲. استانبول، کتابخانه موزه قصر توپقاپوسراي، نسخه خطی خزینه، ۱۴۷۹.

*** نسخه خطی مورخ ۷۳۳، نوشته عبدالرحمان... بن... احمد بن ظهیر، مصور است، ۷۳۷ برگ، چهار ستون، ۳۲ سطر، به طول ۴۵ سانتیمتر و عرض ۲۵ سانتیمتر، تذهیب دارد. همان کتاب ص ۲۶.

نسخه خطی شاهنامه

سال ۷۳۳ ه.ق

و

ویژگی‌های هنری تصاویر آن

نسخه خطی به قطع 28×36 سانتیمتر موجود است که با جلد براق سیاه رنگ و رویه برگردان و حاشیه ظریف طلایی و تیماج براق و زردنگی که سراسر طرف داخلی جلد برگردان را می‌پوشاند، مزین شده است.^۱

این نسخه خطی کامل نیست، زیرا طبق محاسبات انجام شده از چهارصد و اندي صفحه آن، تنها ۳۶۹ صفحه باقی مانده است. حاشیه صدمه دیده داخلی صفحات ۳-۸ به کلی تعمیر شده و حاشیه سایر صفحات نیز تا حدی مورده مرمت واقع شده است. در حواشی یازده صفحه اول کاغذ سفید چسبانده شده و برخی از صد صفحه نخست کم و بیش دارای آستری است. علی‌رغم صدمه دیدن قسمت فوقانی صفحات ۸-۲۰-۲۳۵ به وسیله موریانه، لطمه‌ای به متن وارد نیامده است. کاغذ این نسخه خطی ضخیم و زرد رنگ و تا حدی براق است.

متن منظومه در چهار ستون ۳۳ سطری با خط نسخ درشت و خواناً و با حفظ برخی اشکال منسوخ نوشته شده است؛ ستون‌های اوراق ترمیم شده بعدها نیز با خط نسخ بازنویسی شده‌اند؛ بین ستون‌ها فاصله گذاشته شده و دو خط قرمز اطراف آنها ترسیم شده است؛ کلیه صفحات متن با خط بنفش رنگی احاطه گردیده‌اند.

۱. حواشی بریده شده صفحات نسخه و از بین رفتن برخی از جزئیات تصاویر در حاشیه فوقانی اوراق حاکی از این است که صحافی نسخه ۷۳۳ مدت‌ها پس از فراهم آمدن نسخه خطی، که احتمالاً در طول موجودیت خود به دفعات تجدید گشته، صورت گرفته است.

سرفصل‌ها، که عموماً دو یا سه سطر از دو ستون را اشغال کرده‌اند، با مستطیل قرمزنگی محاط می‌شوند.

عنوانین در زمینه ساده مستطیل‌های قرمزنگ به خط ثلث نوشته شده‌اند، و در مواردی که بیش از یک عنوان در صفحه وجود دارد این عنوانین متناویاً به رنگ سیاه و قرمز بوده و گاه به رنگ آبی نیز دیده شده‌اند. متن اشعار فقط با مرکب سیاه نوشته شده است. در اکثر موارد نظم اوراق با خط حاشیه حفظ شده است. اوراق اولیه که تألیف فردوسی نبوده و اصطلاحاً «مقدمه قدیمی» منظومه محسوب می‌شوند، از بین رفته‌اند. فهرست اسامی شاهان، که در پایان صفحه (۱۱)^۱ کنونی ذکر شده، گواه این امر است. تصویر مشترک بین صفحات ۱-۲-آ، که مشتمل بر دو صفحه است، در محل اتصال صفحات قطع شده است.

منظومه با ذکر کلام «به نام خداوند بخشندۀ و مهربان» که در قسمت فوقانی صفحه ۲ ب با خط سفید درشت و واضح بر زمینه طلایی با تذهیب مستطیل‌شکلی آراسته شده است، آغاز می‌شود.

۱. حرف «آ» نشان‌دهنده سمت راست صفحه و حرف «ب» به مفهوم سمت چپ است.

در حواشی بسیاری از صفحات یادداشت‌هایی دیده می‌شود که بعدها افزوده شده است. در مواردی، حتی بر روی تصاویر نیز اثر مُهر هویداست. آثار مُهرهای قابل تشخیص عبارتند از: مُهر بزرگی به تاریخ ۱۰۱۷ هجری برابر با ۱۶۰۸ میلادی که به وضوح در صفحات ۱۱ و ۳۶۹ ب قابل روئیت‌اند و اثر آن به صورتی غیر واضح در صفحات ۲ ب، ۱۳۵، آ، ۱۲۹۶، آ، ۱۳۶۹ دیده می‌شود؛ اثر مُهر نسبتاً کوچک بیضی‌شکلی، که بر آن تنها نام محمد اسکندر قابل تشخیص است، یازده بار در صفحات ۱۷۶، آ، ۲۴۳، آ، ۲۷۴، آ، ۲۸۸، آ، ۲۹۶ ب، آ، ۳۰۷ (و شش اثر بر روی تصاویر) وجود دارد.

علاوه بر صفحات ناقص نخستین، که ذکرش رفت، به موارد ذیل نیز باید اشاره نمود:

بین ۵۵ و ۵۶ - دو صفحه (آغاز داستان سهراب).

بین ۶۰ و ۶۱ - سه صفحه (پایان داستان سهراب).

بین ۶۶ و ۶۷ - دو صفحه (خواب شوم افراسیاب و مراجعته او به بلخ به نزد سیاوش با پیشنهاد صلح).

بین ۱۴۸ و ۱۴۹ - دو صفحه (؟) (مکاتبات پیران با افراسیاب و آغاز جنگ پیران و ایرانیان).

بین ۱۹۶ و ۱۹۷ - پانزده صفحه (از پایان متن دقیقی با شروع داستان اسفندیار تا آخرین دیدار وی با خواهرانش).

بین ۳۰۰ و ۳۰۱ - پنج صفحه (داستان مهبد و آغاز حکایت جنگ خاقان چین با هیاطله).

اگر تعداد ایيات غیر موجود بیش از پنج هزار بیت فرض شود، نسخه خطی باید روی هم رفته حاوی پنجاه و دو هزار بیت باشد.

قضاؤت درباره تعداد و موضوع تصاویر اوراق مفقود شده دشوار است. نسخه خطی در حال حاضر حاوی ۴۹ تصویر، تصویری مشتمل بر دو نقاشی در سرآغاز و صحنه‌ای در پایان نسخه است، که همانند تصویری که در آغاز نسخه آمده ارتباطی با مضمون منظومه ندارد. این نقاشی‌ها به خوبی حفظ نشده‌اند و در بعضی جاها پوشش رنگی تا حد زیادی از بین رفته است. در برخی موارد شکل انسان‌ها و حیوانات کاملاً پاک شده و سپس به طرزی ناشیانه با مرکب سیاه قلم‌گیری شده و در مواردی هم ریشی سیاهرنگ بر چهره‌ها ترسیم گشته است.

پس از آخرین فصل منظومه، که حاوی اطلاعاتی راجع به حجم و تاریخ اتمام منظومه است، در پس‌گفتار مشخص می‌شود که رونویسی نسخه خطی در آخرین روز جمادی الاولی سال ۷۳۳ هجری برابر با ۱۶ فوریه ۱۳۳۳ میلادی به پایان رسیده است. نام کاتب تا حدی محو و تا اندازه‌ای نیز با مهر پوشانیده شده و تنها کلمات «عبدالرحمن آل ه... عبدالله... بن ظهیر» خوانده می‌شود و این نام در دیگر نسخ خطی دیده نشده است.

علی‌رغم محفوظ نماندن کل نسخه، تاریخ اثر و بخش‌های باقیمانده از آن موجبات اهمیت و شهرت نسخه ۷۳۳ هجری، به عنوان اثری از یک دوره مهم، در تحقیق و مطالعه بی‌شمار آثار خاورمیانه و نزدیک نیمة اوّل قرن هشتم هجری را فراهم آورده است. این نسخه مدت‌هاست که از نظر متن، تصاویر و تنظیم هنری مورد توجه محققان بوده و از معروفیت چشمگیری برخوردار است. و به عنوان یکی از نادرترین آثار هنر مکتوب عصر خویش تقریباً در کلیه آثار تاریخ نقاشی ایران و بهویژه آثار اختصاص یافته به نقاشی دوره مغول، ذکر گردیده است^۱.

از جهت زیبایی‌شناسی، ارزیابی‌های مختلفی نسبت به نگاره‌های نسخه خطی ابراز گردیده است. ب. دورن^{*} عضو فرهنگستان علوم در شرح مختصر خود از نسخه خطی، نقاشی‌ها را به عنوان «تصاویری... با سبک بسیار نازل» ارزیابی کرده است^۲. نویسنده‌ای دیگر به نام ب. دنیکه تصاویر نسخه خطی را بسیار ساده و ابتدایی می‌شمارد^۳. در فهرست تنظیم شده توسط

1. Stchoukine I. La Peinture Iranienne sous les Derniers Abbassides et les Ilkhans, Bruges, 1936, p. 93-94; Holter K. Die Islamischen Miniaturhandschriften vor 1350, Zentralblatt für Bibliothekswesen, Bd. 54, [1937] Nr. 77.

* یوهان آلبشت برنهارد دورن (۱۸۰۵-۱۸۸۱) مستشرق روسی آلمانی‌الاصل. از آثار اوست مأخذ زبان‌شناسی ایرانی (۱۸۵۱) و فهرست نسخه‌های خطی شرقی کتابخانه سلطنتی سن پترزبورگ و انتخابات البهیة من الكتب العربية و الفارسية و التركية (۱۸۵۷) که کتابی است مشتمل بر متون فارسی، عربی و ترکی درباره تاریخ طبرستان و گیلان. (یادداشت ویراستار).

2. "...peinture... de très mauvais style..." Dom B. Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque Impériale Publique de St. Petersburg. St.Petersbourg, 1852, P. 317.

۳. ب. دنیکه، هنر شرق شرح مختصر تاریخ هنر اسلامی. غازان، ۱۹۲۳، ص ۷۳-۷۲، ۹۰-۸۹. تصویر.

گیوزالیان و دیاکانف، که در آن برای اولین بار نسخه به تفصیل تشریح و فهرست تمامی مدارک مربوط به تصاویر ارائه شده، «استثنایی بودن این نگاره‌ها» خاطرنشان گشته است.^۱ مؤلفان فهرست به ارتباط این نقاشی‌ها با نقش و نگاره‌ای دیواری و نقوش مصنوعات سفالی و دیگر مسائل مهمی که در رابطه با بررسی تصاویر این نسخه است، اشاره کرده‌اند. مؤلفان، سال بعد، در مجموعه تصاویری که ضمیمه فهرست است، شش صفحه از نسخه خطی مورد بررسی را تجدید نمودند.^۲

برخی از نگاره‌ها و نسخ خطی مصور نیمة اول قرن هشتم هجری و از جمله شاهنامه سال ۷۳۲ نسخه لینینگراد، در سال ۱۹۳۶ میلادی از سویی شوکین به عنوان نمونه‌هایی از مکتب شیراز مشخص گشتند. گرچه بعدها در مورد اصالت برخی از این آثار تجدیدنظرهایی به عمل آمد، انتساب نسخه لینینگراد به سبک شیراز مورد تردید قرار نگرفت. نقاشی‌های شاهنامه سال ۷۳۲ به عنوان نمونه‌های برجسته سبک شیراز و در رده آثار اختصاص یافته به نقاشی قرون وسطی کشورهای خاورمیانه و نزدیک، که در سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰ میلادی پیدا شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این آثار شش نگاره نسخه خطی نیز تجدید شده است.^۳

آثار ل. عینی و ش. م. شکورف به پژوهش تخصصی برخی از ویژگی‌های هنری تصاویر شاهنامه سال ۷۳۲، اختصاص یافته‌اند.

ل. عینی در مقاله‌ای کوتاه (شرح سخنرانی وی در کنفرانس سراسری شوروی درباره هنر و باستان‌شناسی ایران، مسکو، ۱۹۶۹) می‌نویسد: «مهمترین و ضروری‌ترین مسئله در علم هنر شناختی معاصر مینیاتور عبارت از درک مینیاتور و قوانین درونی شناخت جهان از دیدگاه هنر

۱. ل. ت. گیوزالیان، م. م. دیاکانف، نسخ خطی شاهنامه در مجموعه‌های لینینگراد، لینینگراد، ۱۹۳۴، سری ۱۴.

۲. ل. ت. گیوزالیان، م. م. دیاکانف، نسخ خطی شاهنامه در مجموعه‌های لینینگراد، مسکو-لینینگراد، ۱۹۳۵، تصویر شماره ۱ رنگی، تصاویر ۲-۵ سیاه و سفید.

۳. نگاره‌های ایرانی سده‌های ۱۷-۱۴، پیشگفتار مقاله به قلم آ. ف. آکیموشکین، آ. آ. ابوانف، مسکو، ۱۹۶۸، ص ۶، تصاویر ۲؛ ب. و. ویمارن، هنر ایران و کشورهای عرب سده‌های ۱۷-۷، مسکو، ۱۹۷۴، ص ۹۷-۹۸، تصویر ۹۸؛ م. م. اشرفی، اشعار فارسی - تاجیکی در نگاره‌های قرون ۱۷-۱۴، ۱۹۷۴، دوشنبه، ۱۹۷۴، ص ۱۰-۱۳، تصاویر ۱-۶.

نگارگری و بررسی آن براساس قانونمندی ذاتی مینیاتور است.^۱ نویسنده از چنین دیدگاهی نگاره‌های نسخه خطی لینینگراد را، که قبلًا ذکر شان رفت، نه تنها به علت ارزش والای هنری آنها بلکه به این دلیل که این تصاویر جزو آثار اولین و مهمترین دوره در تاریخ نقاشی ایران محسوب می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. عینی پس از تجزیه و تحلیل تعدادی از نگاره‌ها به این نتیجه می‌رسد که «تحت بودن نقاشی مکتب شیراز اساساً حرکتی در جهت عصر شکوفایی نقاشی در قرن نهم هجری است.^۲

ما، در آثارِ ش. شکورف، اندکی بیشتر با چنین روش مطالعه و بررسی تصاویر شاهنامه سال ۷۳۳ مواجه می‌شویم.^۳ ارتباط متقابل نقاشی و ادبیات قرون وسطی که موضوع تحقیقات وی است، در سال‌های اخیر به طور جدی توسط متخصصین علم تاریخ قرون وسطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. محققان فرهنگ روسیه قدیم و خاور دور نیز تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه به عمل آورده‌اند.

اما این مسأله در هنر ایران، برای اولین بار در آثار و ادبیات هنرشناسی شوروی مورد بررسی واقع شده است. ش. شکورف با مطابقت دادن تصاویر نسخه خطی شاهنامه سال ۷۳۳ با متن آن، به بررسی قانونمندی یک نظام هنری، که هم در آثار ادبی و هم در تصاویر هویداست، می‌پردازد.

با این حال، هنوز بررسی تصاویر نسخه لینینگراد انجام نیافته است؛ در این زمینه کافی است اشاره نمود که اساس انتخاب فکر و موضوع و ویژگی‌های هنری نگاره‌ها تا حد زیادی روشن نگردیده و تجزیه و تحلیل ترکیب‌بندی هنری آنها نیز صورت نگرفته است؛ با وجود این‌که در

۱. ل. س. عینی - نگاره‌های نسخه خطی «شاهنامه» ۱۳۳۳ لینینگراد و مطالبی چند درباره پیدایش نگاره‌های ایرانی - در کتاب: هنر و هاستان‌شناسی ایران کنفرانس سراسری شوروی (۱۹۶۹). مجموعه سخنرانی‌ها، مسکو، ۱۹۷۱، ص ۱۰.

۲. همان کتاب، ص ۱۹.

۳. ش. م. شکورف - مقایسه اسلوبی اجزای تصویرگری در آثار ادبی و نقاشی (در رابطه با «شاهنامه» فردوسی و تصاویر مربوط به آن). خلاصه رساله نامزدی برای [فرهنگستان] علوم، مسکو، ۱۹۷۶؛ ش. م. شکورف - نظراتی چند درباره تصاویر انسان در هنر ایران دوران ماقبل مغول - در کتاب: هنرشناسی شوروی - ۷۷. جزو ۲، مسکو، ۱۹۷۸، ص ۱۴۴-۱۶۴.

مشارکت استادانی چند در فراهم آوردن تصاویر این نسخه خطی جای هیچ گونه تردید نیست^۱، لیکن طبقه‌بندی نگاره‌ها و انتساب آنها به این نقاشان تاکنون تعیین نگردیده است. اطلاعات اولیه بدست آمده از تصاویر نسخه شاهنامه متعلق به سال ۷۳۳ بیانگر ویژگی‌های تصاویر مزبور است. به استثنای تصویر سرآغاز نسخه، هیچ‌یک از نگاره‌ها تمام صفحه را دربر نمی‌گیرد و این نوع صفحه‌بندی غالباً در نسخ خطی ماقبل نیز دیده می‌شود. تصاویر این نسخه در نوارهای افقی، که کل پهنه‌ی زمینه متن را اشغال می‌کند، یا در شکلی مربع مانند، که منحصر به پهنه‌ی دو ستون میانی متن است، ترسیم شده‌اند. برخی از تصاویر به شکل غیرمعمول و پلکانی است و غالباً نه تنها در هماهنگی با مضامین تصاویر، بلکه در جهت رعایت و حفظ اسلوب ترکیب‌بندی کل صفحات قرار دارد. یکی از ویژگی‌های شیوه فوق پوشاندن زمینه نقاشی‌ها با پیکره بزرگ و مشخص شخصیت‌هاست؛ و فضای خالی، به عنوان جزیی از ترکیب‌بندی، در ساختن ترکیب‌بندی‌های این تصاویر مورد استفاده واقع نشده است. بنابراین، زمانی که نمایش محل وقوع عمل یا حادثه مورد نظر باشد، حد و مرز نگاره به سادگی تغییر می‌کند. بدین ترتیب، در صحنه محاصره دز (تصویر شماره ۱۸) شکل پلکانی نگاره امکان می‌دهد که دز کاملاً ترسیم گشته و تناسب بین وسعت آن و قامت جنگجویان تا حدی رعایت شود؛ و در صحنه تصویر سلطان بر تخت سلطنت («یافتن جوانی در حرم نوشیروان» تصویر شماره ۴۴) قسمت اصلی نگاره بزرگ‌تر ترسیم شده است.

در موارد وقوع حادثه در کوهستان («پرورش سیمرغ زال را و بازگرداندنش به نزد سام» تصویر شماره ۵)، («رزم گودرز کشوار با پیران ویسه» تصویر شماره ۳۱)، تصویر کوه به طور نمادین بالای سر اشخاص ترسیم شده؛ و آنجاکه اشاره به درخت بلندی است («دادستان باربد رامشگر» تصویر شماره ۴۹) درخت سرو در زمینه رنگین گوشه‌ای از نگاره به صورت عمودی و در جهت فوقانی ترسیم گردیده است.

در صحنه‌های «برآوردن رستم بیزن را از چاه» (تصویر شماره ۱۹)، «شستن و عطر آگین ساختن پیکر رستم» (تصویر شماره ۳۶)، «ریختن سرب جوشان در کام کرم هفتواز به دست اردشیر» (تصویر شماره ۳۹)، شکل نگاره در قسمت پایین به طریقی مشابه تغییر یافته و پیج و

۱. م. اشرفی، اشعار فارسی - تاجیکی در نگاره‌های قرون ۱۴-۱۷ میلادی، دوشنبه، ۱۹۷۴، ص. ۱۴.

خمی پلکانی در آن ایجاد شده است که به نمایش چاه عمیقی که بیژن در آن عذاب می‌کشد، چاهی که رخش در آن فروغلتیده و حوضی که ازدهای هفتاد در آن می‌زیست، اختصاص یافته است.

در ایران قرون وسطی کار کاتب بر روی نسخه خطی مقدم بر کار نگارگر بود. لیکن در شاهنامه متعلق به سال ۷۳۳ شرکت فعالانه نقاش در مرحله اولِ فراهم آوردن نسخه خطی آشکار است. در آن ایام تصویرگر قاعدتاً تصوری از آن نگاره‌ها در ذهن خود داشته تا براساس آن اشکال معینی بر صفحات ترسیم سازد. تنظیم نقاشی‌ها در کنار سطرهایی از منظومه که بیانگر حادثه‌ای هستند که درک آن به کمک تصویر آسان‌تر می‌گردد، حاکی از همکاری نزدیک خوشنویس و نقاش در این نسخه خطی است.^۱

وابستگی نگاره‌ها به متن و تصویرسازی دقیق آنچه که به رشتۀ تحریر درآمده، یگانگی بین متن و تصاویر را که از ویژگی‌های بارز این نسخه خطی و برخی از دیگر نسخ قدیمی است، موجب گشته است. این وابستگی و ارتباط نه فقط در چگونگی تنظیم تصاویر در صفحات، بلکه در این است که تنها رویدادها، اشخاص و ویژگی‌های بیان شده در همان قطعه از متن، در تصاویر آن انعکاس یافته‌اند. البته در برخی موارد در مطابقت تصاویر با واقعه مذکور تفاوت‌هایی آشکار گشته است. در یک مورد گویا نقاش متن را تصحیح کرده است؛ در منظومه گفته شده که رستم در جنگ با کاموس کشانی ببریان بر تن داشته است و از سوی دیگر چنین آمده که او توسط دشمن شناخته نشده است. (تصویر شماره ۱۷). بنابراین، نقاش رستم را در زره جنگی و نه در جامۀ همیشگی، که فوراً موجب شناسایی وی می‌شد، نشان داده است. گاه تصویر اشخاصی دیده می‌شود که هیچ نامی از آنها در متن برده نشده است (تصویر شماره ۴۸) و یا نوع سلاح بکار گرفته شده در جنگ‌ها با آنچه که در متن آمده مغایر است (تصویر شماره ۱۸). در مواردی نیز اختلافات فاحشی به چشم می‌خورد؛ به طور نمونه در تصویر «اعدام مزدک و پیروانش» (تصویر شماره ۴۳ مزدک، برخلاف توصیف متن، با

۱. تصویر صفحه ۱۰۲ ب (تصویر ۱۶) یک مورد استثنایی است زیرا منعکس‌کننده حکایت «کشن تن تو ا بهرام را»، که در نزدیک‌ترین ایيات توصیف گشته است، نبوده و مربوط به داستان «از اسب به زیر افکنند گیو تن تو ا بهرام را» است، در حالی که این واقعه پس از حادثه نخستین مستقیماً بیان شده است.

گردن برافراشته به تصویر درآمده است.

در این خصوص می‌توان به نگاره «دستگیری فرود در کنار دروازه دز به دست بیژن» نیز اشاره نمود. نگاره‌ای که تطابقی با متن دستنوشته نداشته و بیانگر شکل متدالوی تری از داستان است که در اکثر دیگر نسخ شاهنامه به چشم می‌خورد (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۵). در بسیاری موارد این دوگانگی مضمون و تصاویر شاهنامه ناشی از قوه تخیل نقاش نبوده است، و ترسیم صحنه‌ها و مضامینی که براساس معروفترین نمونه‌های متن شاهنامه یا مستقل از آن پدید آمده‌اند، گواه این حقیقت است (رجوع به شرح تصویر شماره ۴۰).

غالباً مطابقت کاملی بین نقاشی‌ها و مضمون منظومه وجود دارد. وابستگی به متن، هنگام نشان دادن واقعیات مشخص، نمایش سیمای موجودات عجیب افسانه‌ای، بیان خصوصیات اخلاقی اشخاص، جامه و سلاح‌های آنها، کاملاً آشکار است.

به عنوان نمونه، تخت سلطنتی ساخته شده از عاج فیل که پارچه زریفت الوانی زینت‌بخش آن است، به دفعات در منظومه ذکر گشته است. این تخت سلطنتی در تصویر سرآغاز نسخه و برخی از دیگر نگاره‌های نسخه خطی ترسیم گشته است. بهرام چوبین^{*}، یکی از قهرمانان شاهنامه، در چین (در اینجا: آسیای میانه، رجوع به شرح تصویر شماره ۴۸) شیر عجیب بوزینه‌واری را می‌کشد. در همه تصاویر به دست آمده از این موضوع، موجود عجیب سیمایی چون شیر دارد، ولی در نسخه خطی ۷۳۳ سر شیر بهسان بوزینه ترسیم شده است. مطابق متن فردوسی، سیاوش جهت اثبات بی‌گناهی، مورد آزمایش «عبور از آتش» قرار می‌گیرد و به هنگام آزمایش جامه سپید و ساده‌ای در بر و خودزربینی بر سر گذارده است و بر اسب شبرنگ خویش سوار است. در تصویر نیز او دقیقاً در چینی وضعی نشان داده شده است (تصویر

* بهرام چوبین یا بهرام ششم (سده ششم میلادی) سردار بزرگ ایرانی و رئیس خاندان مهران. هرمز چهارم او را به ترکستان فرستاد تا مهاجمان ترک را مغلوب سازد؛ او چنین کرد؛ ولی پس از آنکه خود مغلوب رومیان شد؛ هرمز او را به روش موهنه خلع کرد؛ از این‌رو، بهرام عصیان کرد و چون خسروپریز به سلطنت رسید، تاج و تخت را غصب کرد (۵۹۰م). خسرو به دستیاری ماوریکیوس، امیراتور روم - اما به بهای واگذاری ارمنستان به روم - او را شکست داد (۵۹۱م). بهرام گریخت و به خاقان ترک پناهنده شد و کمی بعد به قتل رسید. فردوسی در شاهنامه بهرام را نواحه گرگین خوانده است. (دایرة المعارف فارسی، ج ۱، ص ۴۷۷). (یادداشت ویراستار).

شماره ۱۲). در متن آمده است که بهرام چوبین به دستور شاه جامه‌ای زنانه بر تن کرده، دوکدان در پیش روی می‌نهد و نخ می‌رسد، و همه این جزئیات، که برای بیان صحیح واقعه ضروری است، در نگاره (تصویر شماره ۴۶) ترسیم گشته است.

همانا دلیل وابستگی نگاره‌ها به متن، که از ویژگی‌های اصلی تصاویر شاهنامه سال ۷۳۳ است، معمولاً در کوتاهی مضامین تصاویر و مختصراً بودن جنبه روایی نهفته است. تصاویر دقیقاً با استناد به آشنایی خواننده با متن ترسیم گشته‌اند. در تصاویری چون «پیروزی فریدون بر ضحاک»، «غالب آمدن رستم بر موجود عجیب»، «یافتن جوانی در حرم نوشیروان» و غیره، غالباً دقایق پایانی حوادث و اوج لحظات انعکاس یافته است، چنانکه گویی اشخاص و قهرمانان در مرحله اجرای واپسین حرکات خشک شده باشند.

صحنه‌های نبرد و جنگ تن به تن به طور نمادین و بدون پرداختن به جزئیات ترسیم شده‌اند و معمولاً از ترکیب‌بندی متناسبی برخوردارند. تمثیل سپاهیان در حال جنگ به صورت تعداد مساوی سوارانی است که در برابر یکدیگر به تصویر درآمده‌اند. این جنگجویان غالباً پیکره‌ای بزرگ و تومند دارند و بخش بزرگی از زمینه نقاشی را اشغال کرده‌اند. بزرگ‌نمایی شخصیت‌ها شکوه و عظمتی به تصاویر بخشیده است که قطعاً با سن این مضمون و شرح و تفسیر آن در هنر باستان و اوایل قرون وسطی در ایران پیوند دارد.

آنجا که نقاش ارتباط کمتری با سنت‌ها داشته است، تصاویر از حقیقتی آزاد و زنده برخوردارند؛ گرچه در این نوع نقاشی‌ها نیز، همچون نگاره‌های قرون وسطی، چهره اشخاص فاقد ویژگی و تعین فردی بوده و به چند چهره که با تغییرات جزئی تکرار می‌شوند، مبدل گشته است. حالات، حرکات و سکنات محدودی که صفت ممیزه نقاشی قرون وسطی است، برای هر یک از اشخاص در نظر گرفته شده و علی‌رغم محدودیت امکانات تصویرسازی، چهره‌ها تا حد زیادی قانع‌کننده است. شخصیت هر یک از افراد و گاه احساس وی نسبت به آنچه که در جریان است به کمک چند روش کاملاً ساده چون تغییر حالت، خمیدگی سر، وضعیت دست‌ها، حرکت ابروها و جهت نگاه مشخص می‌گردد. بدین ترتیب، در صحنه کشتن ایرج (تصویر شماره ۴) حالت و نگاه سالم و دقت و توجه فوق العاده وی، خشونت چهره‌تور که خنجر به روی برادر کشیده است و درد و تمنایی که در چهره ایرج موج می‌زند، به طور زنده و آشکار نشان داده شده است.

صحنه هلاکت جنگجویان در کوهها (تصویر شماره ۳۴) بر حالات و حرکات زنده و گویا استوار گشته است. حالت جنگجویان، که شانه‌هایشان را قدری بالا برده و دست‌ها را صلیب‌وار روی سینه گذارده‌اند، بیانگر یأس و حشتتاک انسان‌های خسته و از سرما به سته آمده است. اسب‌هایی که سر به زیر افکنده و از پس کوهها نمایانند، غمبار بودن واقعه را تشدید می‌کنند. در نگاره «باربد رامشگر» (تصویر شماره ۴۹) اشخاص با حالتی بهت‌زده و با دقت به نوای خواننده و نوازنده چیره‌دست گوش سپرده‌اند. برعکس، در صحنه شکار (تصویر شماره ۱) بر حرکت، جوش و خروش و پویایی تأکید شده است. در اکثر دیگر تصاویر نسخه موردنظر، نه تنها واقعه توصیف شده در منظومه، بلکه وضعیت حساس و وحامت اوضاع نیز بیان می‌شود.

در جایی که ترکیب‌بندی در برگیرنده شخصیت‌های فرعی و جزئیات محیطی است و در وضعیتی که نگارگر واقعه موردنظر را با خیال خوبی تکمیل کرده و اثری را که تا حد قابل ملاحظه‌ای مستقل از متن است، پدید آورده، ویژگی‌هایی چون اسلوب خلاصه روایی و شرح اجمالی واقعه، این تصاویر و دیگر نگاره‌های موجود در بیشتر نسخ خطی قدیمی را متمایز ساخته است. از این روی، جای شگفتی نیست که بعدها پدیدآورندگان کتاب نسبت به جایگزینی تصاویر در بخش‌های مربوط به رویدادها در متن، تقیدی نشان نداده، و گاه تصاویر را در چند صفحه از متن تقسیم کرده‌اند. از آنجایی که نگاره‌ها نه فقط به عنوان نقاشی، بلکه همچون یک عامل تزیینی و تذهیبی عمل می‌کنند، به منظور هماهنگی بیشتر با صفحات متن، با نظم و پاکیزگی ویژه‌ای تصویر گشته‌اند. ترسیم انواع مختلف سرلوحه و نقوش زمینه کتاب، که در فاصله ستون‌های متن و حتی بین سطرها معمول بوده است، در نسخه خطی متعلق به سال ۷۳۳ هجری به چشم نمی‌خورد. به استثنای تزیین سنتی و نقش و نگاره‌ای بسیار ساده و تصاویری که در آغاز متن (صفحه ۲) آمده، هیچ تزیین دیگری در آن دیده نمی‌شود.

تصاویر این نسخه از نظر اسلوب نقاشی شباهت اندکی به نمونه‌های کلاسیک مینیاتور ایرانی دارند و با حفظ ساختار و شیوه‌های آثار بزرگ و یادمانی، تنها از لحاظ اندازه به مینیاتور می‌مانند.

نظر به مطالب فوق‌الذکر، مشخص بودن حالات شخصیت‌های اصلی موجود پیدایی نظم و وضوح در ساختار همه تصاویر است. ترکیب‌بندی هنری بر ایجاد تعادل و انسجام کلیه اجزای

تشکیل دهنده نگاره، که به آن کمال و عظمت می‌بخشند، استوار است.

غالباً می‌توان محور اساسی ترکیب‌بندی را که مبتنی بر اصول و قواعد معین و مقرری است، مورد شناسایی قرار داد. طرح و پیکره شخصیت اصلی، درخت، ستون چادر و خط فرضی که کلیه اجزای تصویر به صورتی متناسب، متعادل و هماهنگ در دو سوی آن قرار گرفته‌اند، می‌تواند محور اصلی ترکیب‌بند باشد.

عمولاً نگاره‌ها دارای عمق مکانی (پرسپکتیو) نیستند و طرح اندام‌ها در یک سطح و به صورت متواالی ترسیم و گاه از اجزای منظره یا معماری نقش شده در آن قسمت تفکیک گشته‌اند. با این همه در برخی موارد تفاوت مکانی و فضایی برخی از اجزای ترکیب‌بندی، متناسب با دید متغیر ناظر بیان شده و بیشتر از طریق تناوب منطقی سطوح و نمایان که در هماهنگی با اشخاص تصاویر قرار دارند، مشخص می‌گردد. برای ساختن این‌گونه نمایان، که مختص نقاشی‌های اوایل قرون وسطی است، تصویرگر بجای رفتن به ژرف‌افزار و ایجاد حس عمق، عناصر هنری و تصویری را در سطح قرار می‌دهد. بدین ترتیب، هنگامی که نشان‌دادن نمایان عمیقی و تعداد هرچه بیشتر شخصیت‌ها و ایجاد دوری یا نزدیکی افراد از دید ناظر، ضرورت پیدا می‌کند، هنرمند غالباً آنها را به صورت ردیف‌های متوازی و پشت سر هم ترسیم می‌کند. به طور نمونه در نگاره «عبور کیخسرو، فرنگیس و گیو از آمودریا» (تصویر شماره ۱۴) قهرمانان اصلی، که در قسمت پایین ترکیب‌بندی تصویر شده‌اند، به عنوان اولین نما، دیوار مرزی کنار رود به عنوان نمای دوم و دیدهبان و مراقبان گذرگاه در حکم نمای سوم تصویر تلقی می‌شود. در نگاره «دستگیری فرود در کنار دروازه در به دست بیزن» (تصویر شماره ۱۵) قامت سربازان جنگجو بر فراز دیوار قلعه، بین دو ردیف موازی کنگره‌ها ترسیم گردیده است. این نوع ترکیب‌بندی را در هر دو تصویر سرآغاز نسخه، که در آن صفحه به چند سطح منظم و واضح تقسیم گردیده است، نیز می‌توان مشاهده نمود.

گاه آرایش‌های پیچیده‌تری نیز به چشم می‌خورد و آن هنگامی است که اشخاص و دیگر اجزای ترکیب‌بندی، جلوی هم‌دیگر را گرفته و ردیف‌ها نه بر روی هم، بلکه پشت یکدیگر واقع شده‌اند. در نگاره «پیکره رستم شیرخوار بر اسب» پاهای اسبی، که کودک بر آن سوار است، بر روی حاشیه تصویر قرار گرفته، ولی خادمان بر روی علفی که به صورت نوار نسبتاً عریضی نمایان است، در حرکتند و تنہ اسب قامت برخی از آنان را پوشانده است (تصویر شماره ۶).

در صحنه «گذشتن سیاوش در آتش» (تصویر شماره ۱۲) سودابه، شاه و نفر سوم پشت سر هم و به طور مورب قرار گرفته‌اند، لیکن این یگانه ترکیب‌بندی نسخه ۷۳۳ است که دارای چنین آرایشی است. روی هم رفته، خطوط افقی حاکم بر نگاره‌ها بوده و به استثنای چهارپایه‌ای که در تصویر سرآغاز نسخه در برابر تخت سلطنتی است، هیچ یک از اجزای تصاویر دارای عمق نبوده، فضاسازی تصاویر، قادر پویایی است و حالات و حرکات اشخاص، عاری از پیچیدگی است.

استفاده از سطوح رنگین زمینه‌ها می‌تواند کمک مؤثری در تشریح و توصیف فضا باشد. زمینه بیشتر نگاره‌ها به رنگ قرمز روشن و در تعداد کمتری از تصاویر زرد رنگ است و گاه با ورقه طلا پوشیده شده است. علاوه بر این، غالباً نقوشی به شکل گیاهان (با رنگ قهوه‌ای بر زمینه زرد و رنگ زرد بر زمینه قرمز)، مارپیچ‌ها (تصاویر شماره ۱۲ و ۲۴) و خطوط ظرفی (تصاویر شماره ۱۴ و ۶۰) زینت‌بخش زمینه تصاویراند. قهرمانان حوادث و عناصر معماری و منظره‌سازی، که دقیقاً با متن مطابقت داشته و به نمایش محل واقعه اختصاص یافته‌اند، بر این زمینه‌های کاملاً تخت تجربیدی ترسیم شده‌اند.

معمولًا نقش اجزای تشکیل‌دهنده طبیعت و معماری منحصر به همین است، لیکن در مواردی آنها در ارتباط نزدیکتری با مضمون تصویراند. به عنوان نمونه، احتمالاً وجود درخت انار و گل قرمز در صحنه مرگ خونین ایرج (تصویر شماره ۲۴) و بوته قهوه‌ای رنگ شومی، که در صحنه مبارزه رستم با دیو سپید، در کنام دیو در غار سیاه روییده (تصویر شماره ۱۱) تصادفی نیست.

در این تصاویر به تعیین و نمایش محل واقعه توجه مختصراً مبذول می‌شود. تصویر قسمت داخلی ساختمان می‌تواند به یک تخت سلطنتی و پرده‌ای قرمز در بالای تصویر یا دیوارهایی با خشت‌های بدقت چیده شده و کنگره‌های رنگارنگی در قسمت بالا منحصر گردد. دیوار نیز به عنوان عناصر تزیینی جانبی می‌تواند ترکیب‌بندی را از دو جهت محدود کند (تصویر شماره ۴۷)، یا عامل تقسیم ترکیب‌بندی به دو بخش شود (تصویر شماره ۳۹ و ۳۰).

گاهی اوقات در نمایش حوادث در فضای باز، منظره با یک یا دو بوته کوچکی که گویی از حاشیه نگاره روییده‌اند، نشان داده می‌شود؛ لیکن در تصاویر این نسخه، نوار زردنگ نسبتاً عرضی که در قسمت پایین در تمام طول حاشیه کشیده شده و خطوطی نازک یا پیچ و

تاب‌هایی به رنگ سیاه یا قهوه‌ای بر آن ترسیم گشته و زمین پوشیده از علفی را مجسم می‌کند، بیشتر به چشم می‌خورد. در قسمت فوقانی اکثر نگاره‌ها نوار زردرنگ و عریض تری نیز وجود دارد که تصویر شاخ و برگ بر آن هویداست و ظاهراً چتر درختان نقاشی شده است.^۱ حاشیه نگاره، شاخ و برگ دو درختی را که بر زمینه زرد ترسیم و تناسب شاخه‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها یا گل‌های درشت و درخشان آنها رعایت شده، از وسط نصف کرده است. برخی از آنها بر روی زمین و میان علف‌ها قرار دارند.

درخت، تنها در مواردی که در متن از آن یاد می‌شود یا نقشی را در واقعه بازی می‌کند، کاملاً ترسیم شده است. در این رابطه می‌توان به درختی که بین شاخه‌های آن سلاح رستم، که به خواب فرو رفته، گذاشته شده (تصویر شماره ۸) و سروی که باربد در بین شاخ و برگ آن مخفی گشته است (تصویر شماره ۴۹)، اشاره نمود. نگاره «شستن و عطرآگین ساختن پیکر رستم» (تصویر شماره ۳۶) گرچه ارتباطی به درخت ندارد، ولی نظر به نقش مهم درخت در حکایت مذکور (خدنگ رستم شغاد را به درخت دوخته است) نقاش با ترسیم شاخ و برگ درخت در حاشیه فوقانی صفحه آن را کاملاً نقاشی کرده است.

آسمان، افق و ابرها در نگاره‌های این نسخه خطی ترسیم نشده‌اند و این ویژگی کاملاً آشکار نقاشی ایرانی در آغاز قرن هشتم هجری است.

اجزای منظره و معماری به سادگی گراییده، دگرگون شده و به صورتی تزیینی بیان می‌گردد. در نگاره «کشته شدن شیر کپی [شیر بوزینه] وارا بر دست بهرام چوبین» (تصویر شماره ۴۸) که تصویر کوههای صعب‌العبور، محل زندگی موجودات عجیب، به صورت مثلث‌های الوان با بیشمار خطوطی است، که به صورتی متواالی ترسیم شده و تکراری از طرح کوه‌اند، حاکی از روش تزیینی چشمگیری است.

این امر بسیار قابل توجه است که کوهها، گیاهان و آب نه تنها در نمایی تزیینی ارائه گشته‌اند، بلکه گویی طبق طرحی از پیش فراهم آمده، تصویر شده‌اند. تنها چند شکل برای

۱. ترسیم درختان و علف‌ها در سه تصویر نسخه خطی (نگاره‌های شماره ۴۲، ۳۵ و ۵۰) به صورت کامل انجام نیافتد، و بدین منظور جاهای سفیدی در بالا و پایین صفحه به جا مانده است. احتمالاً به هنگام رنگ آمیزی تصاویر، نقاشی برگ‌ها در آخرین مرحله انجام می‌گرفته است.

هریک از اجزا وجود دارد. نشانه‌ها و علایمی از این دست در همه نگاره‌های این نسخه خطی مورد استفاده واقع شده‌اند.

در این زمینه می‌توان به دو طریقه مطلوب در ترسیم کوهها اشاره نمود. برای تصویرکردن قله‌های نوک‌تیز و رنگارنگ کوهها از روش کشیدن خطوط محیطی به شکل سنگ‌های کوچک یا شیوه بکارگیری خطوط بی‌شمار و الوان، که تکراری از طرح کوهاند، استفاده شده است. ضمناً هر دو روش می‌تواند در یک نگاره وجود داشته باشد (تصویر شماره ۵).

برای ترسیم قسمت داخلی ساختمان قصر، قلعه، بندرگاه و حتی چاهی که بیرون در آن محبوس و به شکل آجرچین است، دو تا سه روش وجود دارد (در نگاره شماره ۳۹ در آن واحد از روش‌های مختلفی استفاده شده است). نقوش رسم شده بر جامه اشخاص معرف سنتخه‌ای مختلف اجتماعی است. به طوری که ذکر شد ویژگی اشخاص، حالات و حرکات آنها نیز مطابق طرح قبلی اند و تکرار می‌شوند.

مسلمان تکرار برخی از جزئیات و اجزای نگاره‌ها ناشی از ویژگی‌های هر اثر تصویری است. همان‌گونه که در منظومه، قهرمانان با نشانه‌های معینی متمایز و با حفظ صفات تکرار پذیر مشخص می‌شوند، هر تصویر نیز از جزئیاتی که برای همه روشن است تشکیل می‌گردد. هر یک از جزئیات به نمادی مبدل شده، مطابق با متن بوده و با تأکید بر جنبه صرف‌آوری نگاره نسخه خطی و ارتباط تنگاتنگ آن با متن فوراً و بهسادگی شناخته می‌شود. احتمالاً معطوف گشتن تمام دقت نقاشان به اشخاص و ضروری نشماردن تغییر جزئیات فرعی، بی ارتباط با این مسأله نبوده است. علاوه بر این به طوری که ذکر شد جزئیات تصویر کاملاً تابع نظام کلی تزیینی - نگارگری است.

چگونگی رنگ‌آمیزی عامل مهمی در ایجاد جنبه‌های تزیینی تلقی می‌گردد؛ گرچه در اینجا تخته رنگ ساده بوده و شامل کمتر از ده رنگ است (بدون بکارگیری درجات مختلف رنگ‌ها) لیکن شدت رنگ (رنگ‌ها کاملاً تازگی و طراوت خود را حفظ کرده و تنها در مواردی چند پاک شده‌اند^۱، نوآوری و غیرمعمول بودن ترکیبات رنگی تأثیر عمیقی در بیننده

۱. ثابت بودن رنگ‌ها را می‌توان چنین توضیح داد که نگارگران ایرانی از مواد رنگی طبیعی و گاه استثنائاً از مواد رنگی معدنی، که در سفیده تخمر غرب با مقدار کمی زاج سفید ممزوج گشته بودند، استفاده می‌کردند.

به جای می‌گذارد. علاوه بر رنگ‌های قرمز و زرد که در رنگ آمیزی زمینه و بسیاری از دیگر بخش‌های تصاویر بکار رفته‌اند، رنگ‌های بنفش روشن، تمشکی، سیاه و بهندرت قهوه‌ای و سبز (رنگ سبز در نقش و نگار لباس‌ها) در تصاویر مورد استفاده قرار گرفته است. ترکیب عدهٔ نگاره‌های این اثر و چند نسخه دیگر، که از نظر سبک به آن نزدیک‌اند، از آمیختگی الوان قرمز و زرد تشکیل می‌شود.

طلا در طیف رنگ‌های بکار رفته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گذشته از زمینه تصاویر، جامه‌ها، یراق اسب‌ها و گاه قله کوهها نیز با پوششی از ورقهٔ طلا مشخص گشته‌اند؛ اماً مفهوم لکه‌های زرینی که برخی جاها وجود دارد، مبهم مانده است. آیا وجود این لکه‌های زرین با تأثیر طلا در زمینه پُر‌طنین سرخ، که موجب تقویت اثر تزیینی است، مرتبط نیست؟ گرچه در تصویر سرآغاز نسخه خطی، زمینه آبی رنگ دوایری که جزیی از حاشیه تصویر محسوب می‌گردند، حاکی از وجود این رنگ در محل پیدایش نسخه مزبور است، عدم استفاده از رنگ آبی در این تصاویر نظر بیننده را به خود جلب می‌نماید؛ به طوری که حتی رنگ آب در سه نگاره ۱۴، ۲۰ و ۳۹ متمایل به بنفس روشن است.

جای شکفتی است که رنگ سبز نیز در تصاویر طبیعت تقریباً دیده نمی‌شود (به استثنای چند تصویری که در ذیل به آنها اشاره شده است). علف‌ها و درختان به رنگ زرد، قهوه‌ای و حتی گاه قرمزاند.

به طور کلی باید گفت ترکیب رنگ‌ها در نقاشی ایرانی دارای تقید نیست. فی‌المثل، کوهها می‌توانند به رنگ‌های سرخ، بنفش روشن، زرد و تمشکی در یک نگاره ترسیم گردند و رنگ اسب سوارکاران همواره متنوع و مختلف است. در این زمینه می‌توان به کنگره‌های رنگارنگ دیوارهای دژ و تئه سفید و تمشکی درختان نیز اشاره نمود.

در مواردی چند، بررسی رنگ آمیزی تصاویر، مطالعه متن را مخدوش و غیردقیق ساخته است. به طور مثال در نگاره «داستان باربد رامشگر» (تصویر شماره ۴۹) به سبب زردنگ بودن زمینه و درخت سرو، نگارگر علی‌رغم توصیف متن، که باربد به منظور مخفی گشتن در بین برگ‌ها و نهان شدن از افظار، جامه‌ای سبز بر تن داشته، او را با جامه‌ای به رنگ زرد در بین شاخه‌ها ترسیم کرده است.

اساساً آنجه که روش تصویرسازی نسخه ۷۳۳ ر. متمایز ساخته است، همانا ویژگی

نگارگری ایرانی در عصر شکوفایی آن (سده‌های ۹ - ۱۰ هجری) است. در این تصاویر کلیت شکل و وضوح طرح و رنگ آمیزی دقیق و یکنواخت همواره مورد نظر بوده است. و نگارگر با توجه به ذات هنر نقاشی، در بکارگیری روشی متهورانه برای ایجاد ترکیب‌هایی با لکه‌های رنگ که با نگارگری ایرانی پیش از آن (که بر خطوط متناسب مبتنی بود) متفاوت است، کوشیده است.

در اینجا شکل ظاهری تصاویر نیز متفاوت‌اند؛ قشر رنگی تصاویر بر خلاف قشر غلیظ رنگی و گاه برجسته نگاره‌های سده‌های ۹-۱۰، نازک بوده و طرح مقدماتی ترکیب‌بندی، که با رنگ سیاه اجرا و از ورای این قشر نازک نمایان است، می‌تواند بیانگر حالات و جزئیات مهم هر نگاره باشد. نقاشی‌های این نسخه به صورتی کاملاً متفاوت و با حالتی بسیار پویا، سریع، زنده و همچون طراحی بر روی قشر رنگی ترسیم گردیده‌اند و نگارگر بدون محدود کردن خود به منطبق نمودن حدود لکه رنگین با آخرین خطوط طرح، آزادانه از آن استفاده می‌کند. گاه تصویر ناتمامی که بسیاری از جزئیات آن ترسیم نشده، توجه بیننده را به خود جلب می‌کند^۱. با وجود این، همانا خط، با قویتر ساختن حالات و انعکاس دقیق و واضح شخصیت قهرمانان، وسیله اصلی بیان هنری در نگاره‌های این نسخه خطی است.

علی‌رغم وحدت سبک و تکرار برخی از جزئیات تصاویر و شیوه‌های نقاشی، که ذکر آن رفت، آشنایی اجمالی با نگاره‌های این نسخه روشنگر آن است که اجرای کلیه تصاویر به دست یک نقاش صورت نگرفته است. با این همه، ظاهراً از آنجایی که روش‌های یکسان تصویرسازی حاکم بر کارگاههای نقاشی مربوط به نسخه خطی بوده و گهگاه اسلوب‌های برتوان فردی یک هنرمند به مرحله ظهور رسیده است، تقسیم نگاره‌ها در بین استادانی چند مسأله نسبتاً دشواری می‌نماید.

می‌توان چنین فرض کرد که همه نگاره‌ها اثر نقاش اصلی است؛ بدین ترتیب که او

۱. در نگاره‌های تصویر سرآغاز نسخه، به طور مثال در صحته باریابی سفرا (تصویر شماره ۲) علی‌رغم نمایان بودن طرح گرافیکی پا در زیر قشر ملایم رنگ قرمز، کف پاهای سلطان ترسیم نگشته است، و در صحته شکار (تصویر شماره ۱) با وجود حالت خاص دست‌های شکارچیان، که بیانگر حالت تیراندازی است، تیر و کمان اکثر شکارچیان نقاشی نشده است.

ترکیب‌بندی هنری و قانونمندی بنیادی آثار را تعیین نموده و آنگاه استادانی چند و دستیاران ایشان، تصاویر را از نو به صورتی دقیق ترسیم و رنگ‌آمیزی کردند؛ لیکن اختلافات موجود تنها منحصر به روش‌های اجرایی نیست و جنبه‌های اساسی‌تری چون تنسابات طراحی اشخاص و چگونگی ترکیب‌بندی هنری را که در مواردی دارای فشردگی و تراکم بیشتر و در نقاطی با پراکندگی همراه است، شامل می‌شود.

عقیده‌ما بر این است که اجرای تصاویر توسط حداقل سه یا احتمالاً چهار نقاش صورت گرفته و می‌توان نگاره‌ها را متناسب با روش‌های فردی هنرمندان به چند گروه تقسیم نمود. تصاویر شماره ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۷-۱ که از آثار یک نقاشند، با استادانه‌ترین طرز اجرا و تمامیت و دقت تصویر متمایز می‌گردند. شکفت‌آور نیست که تصویر سرآغاز نسخه نیز اثر همین نقاش است.

ویژگی تصاویر و طراحی جزئیات حکایت از آن دارد که ظاهرًا نگاره‌های مربوط به دلاوری‌های رستم نیز (تصاویر شماره ۱۱-۸) به قلم همین نقاش بوده است؛ در این آثار نیز همچون نقاشی‌های مزبور بیشتر تصاویر به شکلی نزدیک به مربع انتخاب شده‌اند. تنها عاملی که مانع از اطمینان کامل به این امر می‌گردد، صور مختلف ترسیم رستم در این نگاره‌های است؛ او گاه به شکلی نحیف و گاه در هیئت پهلوانی ترسیم شده و تقریباً در تمام تصاویر سلاح جنگی، کلاه‌خود و دیگر جزئیات جامه و سلاح وی متفاوت است. ش. شکورف درباره چند چهره بودن رستم و چند تن دیگر از قهرمانان منظومه عقیده جالبی اظهار داشته است. بنابر نظر وی تغییر سیمای قهرمانان در هر نگاره تناسب با محیط اطراف و حوادث دارد.^۱

تصاویر شماره ۱۶ و ۲۰ دارای وضعیت پیچیده‌تری‌اند؛ روش اجرای آنها تا حد زیادی مشابه شیوه هنرمند تصویر سرآغاز نسخه است، با این تفاوت که این تصاویر از کیفیت نازل‌تری برخوردار بوده، و با شتاب و خشکی بیشتری تصویر شده‌اند. و ترسیم نقوش نیز با نوعی بی‌دقیقی همراه گردیده است. در برخی موارد نقاشی افراد با سرهای بزرگ و اندامی بسیار تنومند، دیگر جایی برای جزئیات محیط باقی نگذاشته است. یازده تصویر بعدی، که به نمایش جنگ تن به تن (یازده رخ) اختصاص یافته‌اند (تصاویر

۱. ش. م. شکورف - نظر اتنی چند... - در کتاب: هنرشناسی شوروی، ۷۷، جزو ۲، ص ۱۵۰-۱۵۲.

شماره ۲۱-۳۱)، از نظر روش اجرا گروه کاملی است که کلاً با شیوه اجرای نگارگر تصویر سرآغاز نسخه متفاوت است. زمینه پوشیده از گل‌های بی‌ساق و برگ و نوعی حالت تریینی از ویژگی‌های این تصاویراند. تزیینات و نقوش به کار رفته نگاره‌های فوق را تا حدی پُرکار نشان می‌دهد. شایان ذکر است که تنها در این نگاره‌ها برای تصویرسازی مناظر از رنگ سبز استفاده شده و شاخ و برگ درختان غالباً به رنگ سبز رنگ آمیزی شده‌اند. اشخاص تنومند، حالات خشک و چهره‌هایی بی‌تفاوت و بی‌روح که برخلاف چهره‌های گلگون دیگر تصاویر غالباً به رنگ خاکستری دیده می‌شوند، از سایر ویژگی‌های نگاره‌های فوق اند.

ایستایی این نگاره‌ها نسبت به سایر آثار، احتمالاً در ارتباط با مضامین آنان است. به طوری که قبل از ذکر گردید، جنگ تن به تن جنگجویان در آثار هنری ایران باستان و همچنین آثار دوره سلجوقی، بنا به روش‌های سنتی چون نقشی ثابت و به طرزی خشک و منجمد ترسیم گشته است. مقایسه تصاویر جنگ تن به تن در نسخه ۷۳۳ هجری و صحنه‌های مشابه آن در نگاره‌ها و حتی نقش برجسته‌های دوره سلجوقی^۱ بیانگر تداوم این شیوه است.

تصاویر شماره ۵۲-۳۲ نیز گروه واحدی را تشکیل می‌دهند که می‌توان کار یک نقاش به حساب آورد. قامت کشیده اشخاص و سر نسبتاً کوچک از ویژگی‌های این تصاویر است، لیکن به سبب علاقه نقاش به ترکیب‌های افقی و کشیده، اشخاص ایستاده در نگاره‌ها تا حدی خمیده ترسیم شده‌اند و به نظر می‌رسد که به حاشیه تصاویر تکیه داده‌اند. علی‌رغم بکارگیری هرچه بیشتر رنگ‌های قرمز و زرد، استفاده از رنگ سیاه در برخی موارد حالتی اندوهبار به نگاره بخشیده است؛ و ترسیم افرادی که دستار بسته‌اند تنها در نگاره‌های این نقاش دیده شده است. در آثار وی روش ترسیم سبزه‌ها با سایر تصاویر متفاوت بوده (به صورت خطوط باریک مایل و قهوه‌ای رنگی بر متن زرد) و زمینه غالباً با استفاده از رنگ‌های تخت و فاقد آرایه اجرا شده است.

با وجود اختلافات ذکر شده و روش‌های شخصی استادان مختلف، کلیه نگاره‌ها از نظر سبک فوق العاده به هم نزدیک‌اند و هیچ‌گونه شکی در انتساب آنها به یک کارگاه نقاشی و هم‌زمان بودن اجرای تصاویر وجود ندارد.

سبک اینجو

و

نسخه خطی شاهنامه

سال ۷۳۳ ه.ق

با انتشار اثر عمیق و جدی‌ی. شوکین تحت عنوان نتاشی ایران از آخرین پادشاهان عباسی تا ایلخانان در سال ۱۹۳۶ میلادی، نسخه شاهنامه متعلق به سال ۷۲۳ هجری، بی‌تردید در گروه نسخ خطی منسوب به شیراز طبقه‌بندی گردید. از روی دو صفحه شناخته شده از نسخه‌ای پراکنده از شاهنامه، که اوراق مصور بی‌شماری از آن در مجموعه‌های متعدد اروپایی و آمریکایی نگهداری می‌شود (نزدیک صد صفحه) می‌توان محل آفرینش نسخه‌های مذکور را تعیین نمود. از روی یکی از این دو صفحه، که حاشیه آن با گلهای رُزتِرینی آراسته شده (مجموعه آ. وو در پاریس)، می‌توان دریافت که نسخه خطی در سال ۷۴۱ هجری برابر با ۱۳۴۱ میلادی به اتمام رسیده و اختصاص به کتابخانه قوام الدین حسن داشته است. اسم کاتب حسن ابن محمد ابن علی ابن حسین موصلى در صفحه دوم، که آخرین صفحه نسخه خطی است (مجموعه صدرالدین آقاخان در ژنو)، ذکر گشته است.

طبق اطلاعات به دست آمده، نسخه خطی به وزیر ابواسحاق اینجو، حکمران شیراز، تقدیم شده وی. شوکین شاهنامه ۷۴۱ هجری را، از روی وجود اشتراک نگاره‌های آن با تصاویر سایر نسخ، به شیراز نسبت می‌دهد.^۱

در ربع دوم قرن هشتم هجری پایتخت دولت اینجو، که قدری بیش از دو دهه دوام آورد، شهر شیراز بود. این سال‌ها در مبارزه مداوم قدرت بین نمایندگان این طایفه، که همچنین

1. Stchoukine I. Op. cit., p. 93.

ناگزیر به حمایت از دولت خود در برابر تجاوزات خارجی بودند، سپری گشت. ابواسحاق، آخرین حکمران سلسله اینجو، در سال ۷۵۳ از شیراز اخراج شده و به اصفهان گریخت، و پس از شکست کامل در سال ۷۵۸، یک سال بعد کشته شد. از آن پس حاکمیت در شیراز به آل مظفر منتقل گشت.

در حال حاضر هشت نسخه خطی منسوب به شیراز شناخته شده است.^۱ علاوه بر شاهنامه متعلق به سال ۷۳۳ و شاهنامه ۷۴۱، که به قوام الدین حسن اهدا شده است، دو نسخه دیگر «شاهنامه» نیز در شمار این نسخه‌اند. نسخه خطی سابق‌الذکر «شاهنامه» ۷۳۱، که توسط حسین بن علی حسین بهمنی رونویسی شده و به مانند نسخه خطی لینگراد به شکل کتابی کامل (تتها چند صفحه کم دارد) حاوی تصویر سرآغاز نسخه و ۹۲ نقاشی است، در موزه قصر توپقاپوسراي استانبول حفظ و نگهداری می‌شود. در نسخه دیگری از منظومه، که فاقد تاریخ است، کاغذی چسبانده شده که بر آن نشان صاحب نسخه و تاریخ ۷۵۳ هجری برابر با ۱۳۵۲ میلادی دیده می‌شود و این تاریخ احتمالاً نشان‌دهنده زمانی است که کار بر روی نسخه به اتمام رسیده است. در حال حاضر این نسخه خطی پراکنده حاوی ۱۰۸ نگاره و یک تصویر در سرآغاز نسخه است.^۲

۱. درباره این نسخ خطی رجوع شود به:

Binyon L., Wilkinson J. V. S., Gray B. Op. cit., No 17, 22-24; Stchoukine I. Op. cit., M ss. XVI. XVII, XIX, XX; Robinson B. W. A Descriptive Catalogue of the Persian Paintings in the Bodleian Library. Oxford, 1958, p. 1-8; Gray B., Persian Paintings, Geneva, 1961, p. 57-59; Grime E. J. Muslim Miniature Paintings from the XIII to XIX century from Collections in the United States and Canada, Venice, 1962, No 23-29; Ipsington M. S., Painting and Culture of the Mongols, New York, 1966.

2. Grime E. J., Persian Painting in the Fourteenth Century. A Research Report. in: The Memorial Volume of the VI International Congress of Iranian Art and Archaeology (Oxford, September 11-16 th 1972), Teheran, 1976, p. 114.

علاوه بر نسخ مذکور چند نسخه مصور دیگر چون کلیله و دمنه که نسخه‌ای پراکنده بوده و استنساخ آن توسط یحیی بن محمد بن یحیی دودی در سال ۷۳۳ هجری برابر با ۱۳۲۳ میلادی انجام یافته است، کتاب سمک عیار اثر صادق ابن ابوالقاسم شیرازی که نسخه‌ای خطی در سه جلد و حاوی ۸۰ نگاره است (این نسخه در کتابخانه بادلیان آکسفورد نگهداری می‌شود) و توسط فرامرز ابن حداد ابن عبدالله کاتب ارژنی (ارژن یکی از شهرهای استان فارس و محل تولد کاتب است) رونویسی شده است، قسمتی از دستنویس ترجمه فارسی تاریخ طبری (در فریر گالری واشنگتن نگهداری می‌شود) و صفحاتی از اثری تاریخی به زبان فارسی که تاکنون بررسی متن و مؤلف آن صورت نگرفته است (این صفحات در مجموعه‌های مختلف آمریکایی، که غالباً شخصی‌اند، دیده شده است)، می‌توان در شمار این رده محسوب داشت.

همه نسخ تاریخ‌دار این مجموعه به دهه‌های ۴۰-۳۰ سده هشتم هجری نسبت داده می‌شوند. بدین ترتیب، در مدت کوتاه بیست تا سی سال، هشت نسخه خطی مصور مشابه در شهر شیراز به وجود آمد، که این امر حاکی از پیشرفت قابل ملاحظه هنر نگارگری شیراز در این ایام و وجود مکتب مستقلی با ویژگی‌های خود در این شهر است. این مکتب ظاهراً در دهه‌های نخستین قرن هشتم هجری شکل گرفته است، زیرا اسلوب‌های تصویرگری که خاص این مجموعه است در نسخه شاهنامه ۷۳۱ استانبول، که قدیمی‌ترین نسخه خطی تاریخ‌دار است، کاملاً به مرحله ظهور رسیده‌اند.

محققان برای توضیح این مکتب هنری، که در عهد حکمرانی خاندان اینجو در شیراز به وجود آمده بود، غالباً از عنایتی چون «سبک اینجو» یا «مکتب شیراز در عهد سلاطین اینجو» استفاده می‌کنند و همانا نام «سبک اینجو» مناسب‌تر و دقیق‌تر است زیرا شیراز بعدها نیز به دفعات به مرکز مکتب خاصی در نقاشی ایرانی مبدل گشت. علاوه‌بر این، وجود این مکتب به چهارچوب حاکمیت سلاطین اینجو محدود می‌گردد، زیرا پس از سرنگونی خاندان

→

در اینجا آمده است که نسخه خطی شاهنامه که اخیراً در لندن به فروش رسیده است، و تاریخ ۱۳۵۲ میلادی بر مهر شخصی آن می‌شود (Lot 190 Sotheby Sale, April 12, 1976, Lot 190) در حقیقت، به تاریخ ۷۴۰ هجری برابر با ۱۳۴۰-۱۳۲۹ میلادی است.

سلطنتی ویژگی نقاشی ایرانی در شیراز شدیداً تغییر یافت و اثر سبک آینجو تنها در بعضی مناطق در نگاره‌های نیمة دوم قرن هشتم هجری مشاهده می‌شود.^۱

اساسی ترین ویژگی مشترک کلیه نگاره‌های نسخ خطی شیراز ترکیب رنگ‌های قرمز و زرد است. طراحی پرتحرک و زنده از دیگر ویژگی‌های باز این نگاره‌هاست. طرح‌ها و دیگر اجزای تصاویر چنان آزادانه ترسیم گشته‌اند که اغلب از آنها به عنوان تصاویر «بی‌دقت» و «ناشیانه» نام می‌برند. در عین حال می‌توان گفت که بی‌دقتی موجود در تصاویر نه ناشی از ضعف، بلکه حاکی از حرفة‌ای بودن نقاش در اتخاذ شیوه هنری خلاق خویش است. تصاویر این نسخ خطی آشکارا متأثر از سنت بزرگ‌نمایی دیوارنگاری است. بنابراین، صحیح تر خواهد بود که این‌گونه تصاویر را باشکوه و یادمانی قلمداد کنیم.

از دیگر مختصات این‌گونه تصاویر، که با ویژگی ذکر شده ارتباط مستقیم دارد، پرداخت جزئیات است؛ جزئیاتی که در قالب طرح‌های مقدماتی باقی مانده و هرگز به دقت تصویر نگشته‌اند. ترسیم منظره و معماری به صورت ساده و کلی نیز از دیگر وجوده مشترک نگاره‌های این گروه است.

با این همه شایان ذکر است که در نگاره‌های هریک از این نسخ خطی به موازات ویژگی‌های مشابه مختصات فردی نیز وجود دارد.

به طور نمونه در شاهنامه ۷۳۱ رنگ تند آبی، رنگ سبزمردی و رنگ زیتونی مورد استفاده واقع شده و در آن تصاویری از ابر دیده می‌شود^۲، ولی هیچ یک از این موارد در نسخه خطی لینینگراد وجود ندارد. در نسخه کلیله و دمنه به تاریخ ۷۳۳ هجری به موازات رنگ‌های قرمز و زرد، زمینه‌های سرمه‌ای نیز وجود دارد^۳؛ حال آن که چنین متن‌هایی در نگاره‌های نسخه خطی شاهنامه ۷۳۳ دیده نشده است. در نسخه‌ای که حاوی متن تاریخی مؤلفی

1. Hillenbrand R., Imperial Images in Persian Painting. A Scottish Arts Council Exhibition.

Edinburg, 1977, No 64.

2. Binyon L., Wilkinson J. V. S., Gray B., Op. cit., p. 43-44, No 23.

3. Gray B., Fourteenth century Illustration of the Kalilah and Dimnah. Arts Islamica, 1940, vol 7, p. 135-136. M s. 4.

ناشناس است اندازه نگاره‌ها نسبتاً کوچک و بلندی آنها برخلاف تصاویر دیگر نسخ خطی
شیراز بیشتر از پنهان است.^۱

با این همه، علی‌رغم این‌گونه اختلافات، در اتساب تصاویر همه این مجموعه نسخ خطی
به یک مکتب هنری تردیدی نیست.

علاوه بر تشابه سبکی نگاره‌ها، همگونی برخی نشانه‌های ظاهری نیز، چهار نسخه
شاهنامه را در این مجموعه بهم مرتبط می‌سازد؛ این نسخ، که دارای قطع بزرگی هستند،
تقریباً همان‌اندازه‌اند و با یک نوع خط نسخ بازنویس شده‌اند؛ صفحات این متون با دو خط قرمز
جدول‌کشی شده، تنظیم و تریین حاشیه صفحات یکسان است و اسامی فضول به خط ثلث
نوشته شده است.

تنها تفاوت در این است که متن نسخه خطی شاهنامه ۷۳۳، برخلاف سه نسخه دیگر که در
شش ستون نوشته شده‌اند، در چهار ستون است.

نگاره‌ها از جهت شکل و اندازه و جایگزینی در صفحات دارای وجود تشابه بسیاری‌اند.
مشابهت روش تصویرسازی برخی صحنه‌ها وحدت خاصی به نگاره‌ها بخشیده است (در
مورد این روش تصویرسازی توضیحاتی در ذیل آمده است). جمع‌بندی این عوامل، تأییدی بر
امکان فراهم آمدن چهار نسخه مذکور در یک کارگاه است.

1. Grib E. J., Muslim M miniature Paintings..., p. 35, pls. 27A , 27B .

جنگ تن به تن سپاهیان ایران و توران
صفحه‌ای از نسخه خطی شاهنامه سال ۷۴۱ ه مجموعه زیله.

از سوی دیگر، وجود جزئیات مشابه بسیار^۱ و نزدیکی ترکیب‌بند و شکل صحنه

۱. رجوع به:

Survey of Persian Art, vol. 5, pl. 834B ; Gmbe E. J. The Miniatures of Shiraz. The Metropolitan

نگاره‌های شاهنامه ۷۴۱ به تصاویر یکی از نقاشان نسخه خطی لیننگراد (تصاویر شماره ۳۱، ۳۲، ۴۲، ۴۴، ۵۰)، نه تنها حاکی از فراهم آمدن هر دو نسخه در یک کارگاه، بلکه دال بر اجرای تصاویر هر دو نسخه به قلم یک هنرمند است (در برخی تصاویر هر دو نسخه گویی اشخاص به لبه فوقانی حاشیه تکیه داده‌اند).

نگاره اعدام افراسیاب. از نسخه خطی شاهنامه سال ۷۴۱ هـق. نگارخانه والترز، بالتیمور.

این نسخه‌ها ظاهراً در کارگاههای درباری فراهم آمده‌اند. در سر صفحه شاهنامه ۷۳۱ نام سفارش دهنده در شکل ترنج مانند حاشیه ذکر شده است؛ این نوشته به خوبی به جا نمانده و تنها عبارت «... برای کتابخانه سلطان...» که حاکی از اصل و نسب مهم سفارش دهنده است، خوانده می‌شود. از قرار معلوم، خواجه قوام الدین حسن تمغاچی، که نسخه شاهنامه ۷۴۱ به وی اختصاص یافته، و همواره از ثروت هنگفت خویش بهمنظور رشد و توسعه علم و ادبیات بهره می‌جست، در جلوس ابواسحاق بر اورنگ سلطنت نقشی اساسی ایفا نموده است. او دوست و حامی دانشمندان و شعراء بود. ابن زرکوب اثر خود را با عنوان تاریخ شیراز به او اهدا نموده و حافظ شاعر نامدار شیراز در اشعار خود از او نام برده است.¹

بررسی وضعیت کلی نقاشی و توسعه مکاتب مختلف هنری نیمة اول قرن هشتم هجری در ایران می‌تواند به درک واضح‌تر ویژگی‌های تصاویر شاهنامه ۷۳۳ و به طور کلی سبک اینجو و اهمیت هنری آنها مدد رساند.

با توجه به اینکه در آغاز قرن هشتم هجری اصولی پس‌ریزی می‌شد که در آخرین سال‌های این سده سبک کلاسیک نگارگری ایرانی بر آنها استوار گشت، نقاشی ایرانی آغاز قرن هشتم دوره بسیار پیچیده‌ای است که غالباً دوره گذار یا دوره شکل‌گیری خوانده می‌شود. چنانکه روشن است، تاختوتاز ویرانگر مغول‌ها پیش از این ایام در تاریخ ایران اتفاق افتاد و گویا برای قرنی مانع از پیشرفت فرهنگ هنری و موجب تغییرات فاحشی در نقاشی ایرانی گردید.

ویرانی بغداد توسط مغول‌ها در سال ۶۵۵ هجری اوج هجوم آنها بود و پس از آن تا اواسط قرن هشتم هجری در این شهر، که پیش از این یکی از مراکز عمده هنر کتابت و نگارگری در خاورمیانه و نزدیک محسوب می‌شد، تعداد اندکی نسخ خطی مصور پدید آمد. در زمان سلسله جلایریان مغول، که از اواسط قرن هشتم هجری بر بغداد و تبریز حکومت می‌کرد، بغداد مجدداً به یک مرکز بزرگ هنری مبدل گشت.

بنابر نظریه‌ای، اکثریت نقاشان مقیم بغداد و دیگر شهرهای بین‌النهرین و همچنین سایر

1. A.berry A. J., Shiras: Persian City of Saints and Poets. Norman: University of Oklahoma Press,

1960, p. 143.

استادان ایرانی پس از استیلای مغول‌ها در شهر تبریز، که پایتخت ایلخانان مغول بود، گرد آمدند.

پیش از آغاز قرن هشتم، تبریز به یکی از مرکزهای عمده فرهنگ در خاورمیانه مبدل گشت. در اینجا شاهد ظهور یک مکتب نقاشی هستیم که با حمایت ایلخانان و رشیدالدین، پزشک و مورخ نامدار، که در سال‌های ۷۱۶-۶۹۷ وزیر دربار بود، بسط و توسعه یافت.

برخی از نسخ خطی مصور این مکتب که در پایان قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری فراهم آمدند، به جا مانده است.^۱ آنها معمولاً دارای قطع بزرگ بوده و غالباً متضمن مضامین تاریخی‌اند. در بین این آثار بهویژه باید به چند نسخه اثر بزرگ تاریخی رشیدالدین با عنوان جامع التواریخ اشاره نمود. از آنجا می‌توان توجه فوق العاده حکمرانان مغول به تاریخ ایران در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری را دریافت، که آنان پس از ترک کوچ‌نشینی و اقامت در این سرزمین، خود را وارثان سنن دیرینه و بزرگ کشور تسخیر شده احساس می‌کردند. پیوند ناگستینی دوران استیلای مغول و تاریخ ایران باستان در سرتاسر اثر رشیدالدین انعکاس می‌یابد.

اما این ارتباط در سبکی که نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز در آن به مرحله بروز رسیده‌اند، مشاهده نمی‌گردد. واضح است که مغول‌ها آثار هنر چینی را با خود به ایران آورده و دانشمندان و تصویرگران چینی بسیاری در دربار ایلخانان بوده‌اند؛ و اتفاقی نیست که سبکی که در این زمان در تبریز و دیگر شهرهای نزدیک به آن توسعه می‌یابد، سبک مغولی خوانده می‌شود، زیرا بارزترین ویژگی آن، علی‌رغم ارتباط آشکار این سبک با سنن نقاشی ایرانی و بین‌النهرین، تأثیر عمیق هنر خاور دور و پیش از همه کشور چین است. چهره، جامه و سلاح مغولی و چینی در نگاره‌ها از اکثریت برخوردارند. در این تصاویر موضوعاتی چون اژدها،

۱. درباره این نسخ خطی رجوع شود به:

Bazett D., Persian Painting in the Fourteenth Century, London, 1952; Ettinghausen R., On Some Mongol Miniatures. Kunst des Orients, 1959, vol. 3, p. 44-65; Gray B., Persian Painting, p. 19-34; Robinson B.W., Persian Miniature Painting from Collections in the British Isles. London, 1967, No 1-4; Rice D.T. Op. cit.

سیمرغ، گل نیلوفر و ابرهای ساده‌ای که با خطوط خشن ترسیم گشته و با هنر خاور دور مرتبط‌اند و از هنر چینی اخذ شده‌اند، به کرات به چشم می‌خورد. مهم‌تر اینکه، برای اولین بار در نگارگری ایرانی، که پیش از آن تخت و تزیینی بود، کوشش برای نشان دادن بعد، حجم و حرکت پدیدار گشته و اسلوب‌هایی که دال بر تقلید از نقاشی چینی با مرکب سیاه چین بودند، به وجود آمده است که از ویژگی‌های آن استفاده محدود از رنگ و شیوه گرافیکی است.

دو نگاره «افراسیاب بر تخت سلطنت» و «منیزه در برابر رستم» از نسخه خطی شاهنامه که به احتمال قوی در ابتدای قرن هشتم هجری در تبریز مصور و بازنویسی گشته^۱، به تازگی یافت شده‌اند. این نگاره‌ها نشان‌دهنده علاقه‌ای فوق العاده بوده و به عنوان نمونه‌های سبک تبریز قرن هشتم و احتمالاً به عنوان اولین تصاویر نسخه خطی شاهنامه که به دست ما رسیده، محسوب می‌شوند. این دو نقاشی با درجات مختلف یک رنگ ترسیم و زمینه آنها با مایه بسیار ضعیفی از همان لون پوشیده شده است و افراسیاب، رستم و دیگر قهرمانان شاهنامه با جامه‌ها و چهره‌های چینی بر این متن رنگی ترسیم شده‌اند.

یکی از عالی‌ترین نسخ شاهنامه که منسوب به «دموت^۲» بوده و او تاجر وار صفحات آن را جدا و پراکنده ساخته، احتمالاً در تبریز مصور گشته است. این نسخه خطی، که صفحات آن در مجموعه‌های متعددی پراکنده شده، فاقد تاریخ است. اکثر پژوهندگان، این نسخه خطی را به دهه‌های ۴۰-۳۰ قرن هشتم هجری مربوط می‌دانند^۳، لیکن در سال‌های اخیر آثاری پیدا شده که در آنها نه تنها تاریخ این نسخه به پایان قرن نسبت داده می‌شود، بلکه مسأله انتساب آن به تبریز نیز مورد تجدیدنظر واقع می‌گردد.^۴

1. Hillenbrand R. Op. cit., No 61-62.

* در تملک آقای دموت.

۲. رجوع شود به:

Ettinghausen R., On Some Mongol Miniatures. Kunst des Orients, 1959, vol 3, p. 57; Grube E. J., Muslim Miniature Painting..., p. 13-20.

3. Grube E. J., The Classical Style in Islamic Painting. Venice, 1968, p. 22; Robinson B. W.

در سال‌های ۳۰ قرن هشتم هجری قدرت حکمرانان مغول در ایران تضعیف شده و دولت ایلخانان از هم می‌پاشد. این وقایع و رویدادهای سیاسی، که منجر به ظهور و بروز حکمرانانی مستقل گردید، به نوبه خود موجب پیدایش آشکارتر ویژگی‌های محلی در هنر شهرها و مناطق جداگانه گشته، و مکاتب هنری جدیدی به وجود آمدند. یکی از این مکاتب حاوی نسخه‌های شیرازی سبک اینجو است. مکتب دیگری که می‌توان بدان اشاره داشت متضمن چند نسخه شاهنامه در قطع نسبتاً کوچک است، که شاهنامه‌های کوچک^۱ خوانده شده و بیانگر گروه سبکی واحدی است.

تصاویر «شاهنامه‌های کوچک» از نظر سبک به نگاره‌های شیراز بسیار نزدیک‌اند. فقدان عمق و وجود زمینه‌هایی با رنگ خشنی (غالباً طلابی رنگ) و بسیاری از دیگر ویژگی‌های این تصاویر نسبت نزدیکی با نگاره‌های نسخه خطی لینینگراد دارد.^۲ به همین دلیل سابقاً شاهنامه‌های کوچک با نسخه‌های شیراز در یک گروه قرار می‌گرفتند. اما نمایش ویژگی‌های

→

Rothschild and Binney Collections: Persian and Mughal Arts of the Book. In: Persian and Mughal Art. London, 1976, p. 21, No 6.

1. Gray B., Persian Painting, p. 62; Grime E. J., Muslim in Islamic Miniature Painting..., No 14-22; Robinson B. W . Rothschild and Binney Collections., In: Persian and Mughal Art, p. 21, No 7, 8; Simpson M . Sh., The Illustrations of an Epic, the Earliest Shahnama Manuscripts. New York, 1979.

۲. علی‌رغم تعداد محدود نمونه‌های نظر، می‌توان به چند صحفه مشابه اشاره نمود. به طور مثال ترکیب‌بندی نگاره «کشتن تور ایرج را» در «شاهنامه» سال ۷۳۳ هجری بسیار نزدیک به ترکیب‌بندی مربوط در یکی از نسخ خطی «شاهنامه‌های کوچک» است (رجوع به: Simpson M . Sh. Op. cit, ill. 79) تصویر خیمه در هر دو نگاره مشابه است و حتی عبارت نوشته شده بر روی خیمه تکرار شده است، لیکن این عبارت به شکل کامل‌تری در نگاره دوم نشان داده شده است. گوجه در اینجا برخلاف نگاره نسخه خطی متعلق به لینینگراد به جای سر اسیان در گوشه‌های فوقانی تصویر اندام خدمتکاران نشان داده شده است، اما دقیقاً چنین تصویری از اسب‌ها در نگاره دیگری از همین نسخه خطی «شاهنامه کوچک» وجود دارد. (رجوع به: ibid., ill. 35)

مغولی در افراد، ترسیم جامه‌های مغولی و روش متفاوت ترسیم گیاهان، کوهها و دیگر جزئیات، آنها را از آثار سبک شیراز تمایز می‌سازد. با اینکه در شاهنامه ۷۳۳ نقره به هیچ وجه بکار نرفته، اما در شاهنامه‌های کوچک از آن استفاده بسیار شده است. علاوه بر این، علی‌رغم تصویرسازی آزاد و قشر رنگی ملایم نقاشی‌های شیراز، حتی بی‌اهمیت‌ترین اجزاء در شاهنامه‌های کوچک دقیقاً با خطوط یکنواخت و واضحی ترسیم و با قشر غلظی رنگی پوشانده شده است.

با این وجود، حتی یکی از نسخ خطی شاهنامه‌های کوچک به صورت کتاب کاملی به دست ما نرسیده و تنها صفحات مصور متعددی، که در مجموعه‌های مختلفی بوده و احتمالاً متعلق به چهار نسخه است، به جا مانده است. در هیچ یک از این نسخه‌ها اشاره‌ای به زمان و مکان بازنویسی اثر نشده است و عقیده واحدی در مورد این‌گونه پرسش‌ها وجود ندارد. در حال حاضر صاحب‌نظران، شاهنامه‌های کوچک را به نیمة اول قرن هشتم هجری نسبت می‌دهند، ولی تعیین دقیق این تاریخ نیازمند دقت‌نظر بیشتری است. درباره محل تدوین این نسخه‌ها نظرات گوناگونی وجود دارد؛ چنانکه آنها را به شهر تبریز و در مقیاس وسیعتری به شمال غربی ایران، بغداد و اصفهان نسبت می‌دهند و فرض بر این است که آنها در یکی از دول مسلمان هند غربی اجرا شده‌اند.

م. ش. سیمپسون محقق آمریکایی در اثر خود، که اخیراً انتشار یافته و به شاهنامه‌های کوچک اختصاص دارد، با اطمینان این نسخ را به بغداد نسبت می‌دهد و به نظر وی این آثار در حدود قرون ۷ و ۸ هجری اجرا شده‌اند. سیمپسون به وجود موارد مشابه فراوان در شاهنامه‌های کوچک و نسخه خطی مرزبان‌نامه، که به سال ۶۹۸ هجری برابر با ۱۲۹۹ میلادی در بغداد بازنویسی و مصور گشته و توسط وی در استانبول کشف شده است، استناد می‌ورزد (استانبول، کتابخانه موزه باستان‌شناسی، شماره ۲۱۶).^۱

لیکن تصاویر شاهنامه‌های کوچک از نظر سبک تفاوت بسیاری با نگاره‌های مرزبان‌نامه دارند. ویژگی‌های اساسی که در نگاره‌های قرن هفتم بغداد و اثر مرزبان‌نامه به روشنی قابل تشخیص‌اند، هیچ انکاسی در شاهنامه‌های کوچک نیافته‌اند. بدین ترتیب، وجود این نسخه

1. Simpson M. Sh. Op. cit., chap. IV.

بغدادی، که دارای تاریخ دقیقی است، حکایت از آن دارد که اگر اجرای شاهنامه‌های کوچک هم در بغداد صورت گرفته باشد (و این کاملاً محتمل است)، در هر حال هم زمان با این نسخه نبوده و به احتمال قوی زمانی پس از آن به مرحله اجرا درآمده‌اند. به عقیده ما نسبت دادن این آثار به اصفهان^۱ بی‌دلیل نیست. این نسخه‌ها به میزان زیادی متأثر از ویژگی‌های نقاشی ایرانی قبل از مغول است. با وجود این، تأثیر هنر خاور دور در آنها آشکارا دیده می‌شود، و در قیاس با نگاره‌های شاهنامه ۷۳۳ و دیگر نسخ شیراز این تأثیرپذیری در شاهنامه‌های کوچک به میزان بیشتری به چشم می‌خورد؛ و این در حالی است که تأثیر هنر خاور دور بیش از همه در مکتب تبریز دیده شده است. ترکیب و تلفیق خصوصیات نقاشی ایرانی پیش از مغول و ویژگی‌های هنر خاور دور، که پس از استیلای مغول‌ها در نگاره‌های ایرانی پدیدار شده است، به سادگی می‌توانست در شهر اصفهان به مرحله بروز برسد.

بدین ترتیب، نسخ خطی شیراز تا حد زیادی متفاوت از نسخه‌های تبریز و به میزان کمتری متمایز از گروه شاهنامه‌های کوچک‌اند. ب. دنیکه در سال ۱۹۲۳ میلادی متوجه «اصالت ایرانی اشخاص، لباس‌ها و موضوعات» در نگاره‌های شاهنامه نسخه لنینگراد گردید. او می‌نویسد: «گویی ویژگی‌های دوران ساسانی به طرزی خشک و ناپخته زنده می‌شوند». مؤلفان فهرست نمایشگاه نقاشی ایرانی در لندن در سال ۱۹۳۱ میلادی که برای اولین بار نسخه خطی شاهنامه ۷۳۱ هجری استانبول و چند نسخه دیگر نزدیک به آن در آنجا به نمایش گذاشته شده بود، با خاطرنشان ساختن وجوه تفاوت این آثار (با حفظ و تداوم سنن هنر گذشته ایران) و مکتب تبریز (با گرایش و تأثیرپذیری سبک چینی) آنها را به عنوان نسخه‌های خطی گروه ایرانی نامگذاری نمودند.^۲ بعدها مؤلفان دیگری نیز این خصوصیت آنها را خاطرنشان ساختند.

دست‌نویس مورد بررسی شاهنامه متعلق به سال ۷۳۳ هجری و قبل از هر چیز تصویر سرآغاز نسخه، که در دو صفحه آغاز آن ترسیم گشته، و همچنین آخرین تصویر این اثر، که

1. Gray B. Persian Painting, p. 59.

2. هنر شرق ص ۷۴-۷۵. رساله‌ای درباره تاریخ هنر اسلامی. ب. دنیکه، غازان، ۱۹۲۳.

3. Binion L., Wilkinson J. V. S., Gray B. Op. p. 39.

ارتباطی با مضمون منظومه نداشته و معرف محیط به وجود آمدن نسخه خطی است، مدارک جالبی در این رابطه ارائه می‌دهند.

در شش جلد به جا مانده از کتاب الأغانی اثر معروف ابوالفرج اصفهانی (۳۵۶-۲۸۴)، که در سال‌های ۱۲۱۶-۶۱۴ هجری برابر با ۱۲۱۶-۱۲۱۶ میلادی بازنویسی شده، نگاره‌ای در سرآغاز نسخ دیده می‌شود و در اکثر موارد تصویر حکمرانی که این نسخه‌ها به او اهدا شده^۱ (احتمالاً بدرالدین لولو اتابک موصلی) در این نگاره نقش گشته است.

تصاویر سرآغاز نسخه که در نسخ خطی فارسی در دو صفحه مجاور هم گستردۀ شده و حاشیه تزیینی مشترکی در برگیرنده آنهاست، از پایان قرن هفتم هجری شناخته شده‌اند. در این تصاویر همانند نگاره سرآغاز نسخه خطی شاهنامه ۷۳۳ غالباً صحنه‌های شکار و باریابی به حضور سلطان نقش گشته است. در سده‌های بعد، نگاره‌های سرآغاز نسخ خطی، با حفظ مضمون، از نظر سبکی تغییر یافته و گاه شکل چهارچوب آنان دگرگون می‌گردد.

احتمالاً این امر نشان‌دهنده نوعی سنت محلی است که از تصاویر دوران ساسانی سرچشمه می‌گیرد؛ و عمده‌تاً در نقش برجسته‌های سنگی و آثار قلمزنی، که حاکی از ستایش اعمال شاه و بیانگر اساس آسمانی حاکمیت اوست، به جا مانده است.

در رابطه با نگاره سرآغاز نسخه خطی ۷۳۳ هجری بهویژه باید از دیس نقره‌ای ساسانی، که در موزه دولتی ارمیتاژ نگهداری می‌شود، نام برد. بر روی این دیس دو صحنه با مفهوم مشترک و موضوعی متفاوت نقش شده است: در صحنهٔ فوقانی شاه ساسانی به اتفاق چهار درباری که در اطراف او قرار دارند، بر تخت تکیه زده است، و در صحنهٔ پایین در قسمت زیرین دایره، سواری در حال نخجیر دیده می‌شود.

2. M elikan Chirvani A . S., *Trois Manuscrits de 11 Seljukide. - Arts Asiatiques*, 1967, vol. 16, p.

16, p. 16-ill. 15, 15 bis. 15 ter.

دیس نقره‌ای. سده ششم میلادی. لنینگراد، ارمیتاژ.

از مقایسه تصاویر منقوش بر دیس ساسانی از جهات موضوع و اندیشه اصلی با تصویر سرآغاز این نسخه خطی، روی هم رفته می‌توان گفت که تصویر فوکانی دیس با صحنه ذکر شده در نسخه خطی از نظر موضوع تناسب بیشتری دارد (تصویر شماره ۵۲). صحنه شکار سمت راست تصویر سرآغاز شاهنامه ۷۳۳ هجری (صفحه ۱ ب) از نظر کثرت شخصیت‌ها و فقدان منظرة طبیعت، که تنها سه، چهار بوته کوچک پراکنده جایگزین آن گشته‌اند، به وضوح بیانگر کشتار صید در نخجیرگاه بوده و غیرمستقیم یادآور نقش برجسته

معروف دوران ساسانی از طاق‌بستان است. صحنهٔ شکار در نسخهٔ خطی فاقد مرکزیت است؛ ده سوار به‌دبیال هم ردیف‌های افقی دو و سه نفره‌ای را تشکیل داده‌اند. در صفوف دو نفره هر دو سوار به سمت چپ می‌تازند، و در ردیف‌های سه‌نفره، دو نفر به سمت راست و نفر سوم از طرف رو به رو در تاخت و تاز است. حرکت پیچیدهٔ سواران در دو سمت مخالف، در حین شکار غزال و خرگوش، تحرکی بسیار به ترکیب‌بندی بخشیده است. در ردیف دوم سمت چپ، سواری جدا از شکارچیان با شمشیر به حیوان درنده‌ای زخم می‌زنند و سواران دیگر به تیراندازی با کمان مشغولند. در گوشةٔ فوقانی سمت چپ، سواری بدون سلاح، در حالی که دهنۀ اسبی را در دست داشته و گویی ناظر بر حوادث است، ترسیم شده است. جستجوی شخصیت اصلی در این صحنه ضرورت پیدا نمی‌کند، زیرا البسه همهٔ سواران یکسان است و هیچ یک از آنها از نظر ترکیب‌بندی مشخص نگشته‌اند.

بر عکس در سمت چپ نگارهٔ سرآغاز نسخه (صفحه ۲۲)، که بیانگر صحنهٔ باریابی به حضور سلطان است، همهٔ عوامل برای مشخص نمودن انداموارهٔ شخصیت اصلی و ایجاد وجود تمایز بین اشخاص بکار گرفته شده‌اند. احتمالاً اولین صفحات نسخهٔ خطی، که موجود نیست، می‌توانست بیانگر مختصاتی باشد که با توجه به آن امکان قضاوت دربارهٔ مجلس باریابی و دربار مورد نظر در سمت چپ تصویر سرآغاز نسخه، فراهم آید. لیکن نشانه‌های موجود در خود صحنه رهگشای این‌گونه مسائل است. اطلاعات سابق‌الذکر، که مورد قبول همگان بوده و حاکی از تعلق نسخهٔ خطی به مکتب هنر شیراز است، زیربنای قضاوت‌های بعدی است. تجزیه و تحلیل ذیل می‌تواند تأییدی بر این نظریه باشد.

چنان‌که ذکر شد در سال ۷۳۳ هجری، که تاریخ فراهم آمدن نسخهٔ خطی است، شیراز پایتخت دولتی بود که توسط محمود شاه اینجو تأسیس شده بود. نامبرده که در ابتدا مسؤول ادارهٔ املاک شخصی ابوسعید ایلخان در فارس بود^{*}، بعدها به مقام والایی دست یافت و به عنوان حاکم این منطقه گمارده شد. لیکن او به این مقام اکتفا نکرده و با ادعای تجدید حیات دولت ایران باستان، به سال ۷۲۵ هجری خود را مستقل از حاکمیت امپراتور مغول اعلام کرد و تا سال ۷۳۳ هجری محمود شاه همچنان فرمانروای مطلق فارس بود. حکومت وی در سال

* اینجو یا لجو واژه‌ای مفوی‌ی به معنای ملک خاص یا املاک اختصاصی سلطان است. (یادداشت ویراستار)

۷۳۴ هجری سرنگون شد و او بیهوده سعی در برپایی قیام داشت و به سال ۷۳۶ کشته شد*. سلط کوچک برنسی به تاریخ ۷۳۳ هجری که به منبت کاری باشکوهی از طلا و نقره مزین و در موزه دولتی ارمیتاژ نگهداری می‌شود، مسلماً در دربار این فرمانروا و برای سردار وی ساخته شده است. نام محمود شاه و القاب وی بر این ظرف کوچک ذکر گردیده، و از او به عنوان «فرمانروای آفاق»^۱ نام برده شده است.

در صحنه باریابی، در سمت چپ تصویر سرآغاز نسخه خطی ۷۳۳ (تصویر شماره ۲) دو فرشته بالدار، که هریک از آنان تاجی بر فراز سر سلطان نگهداشته‌اند، بر او سایه افکنده‌اند. در همان ایام، در برخی نگاره‌های قرن هفتم - آغاز قرن هشتم و همچنین روی ظروف برنسی نیمة دوم قرن هشتم هجری در اثری نزدیک به این مضمون، تصویر شاه، که در بین درباریان بر تخت نشسته و دو فرشته بالدار شال‌های بلند درخشانی بر فراز سر او نگهداشته‌اند، نقش گشته است^۲. تاج‌هایی که در تصویر سرآغاز نسخه در دست فرشتگان ترسیم گشته، تصادفی نیست؛ گوبی آنان بدین سان حق قانونی شخص تصویر شده بر تخت را در احراز مقام سلطنت تأیید می‌کنند، و این تمثیل بدون شک از گذشته اقتباس شده است. کافی است آرایش تخت سلطنتی تالار پذیرایی‌های رسمی را که برای مسعود، جانشین و پسر سلطان محمود به سال ۴۲۹ هجری در غزنه ساخته شده بود، ببین آوریم^۳. چنانکه در آنجا، از سکوهای نسبتاً کوتاه چهار سوی تخت، دست‌های پیش آمده چهار تندیس برنسی بین‌المللی خاورشناسان. مسکو، ۱۹۶۳، ج ۲، ص ۱۷۴-۱۷۸.

* البته پس از او پسرانش مسعود شاه اینجو و ابوسحاق اینجو در فارس قدرت به هم رسانید، هرچند استقلال واقعی آنان با ابوسحاق آغاز نمود (۷۴۲) و با قتل وی سلسله اینجو انقراض یافت (۷۵۸ هق). (یادداشت ویراستار)

۱. ل. ت. گیوزالیان، سه ظرف برنسی دوران اینجو. انتشارات بیست و پنجمین کنگره بین‌المللی خاورشناسان. مسکو، ۱۹۶۳، ۲. ص ۱۷۸-۱۷۴.

2. M. elikian Chirvani A. S., Trois Manuscrits de l'Iran Seljukide. Arts Asiatiques. 1967, vol 16, ill. 15.

۳. رجوع شود به: ابوالفضل بیهقی، تاریخ مسعودی، ۱۰۴۱-۱۰۳۰. مقدمه مقاله، ترجمه و حواشی به قلم آ. ک. آرندسا. تاشکند، ۱۹۶۲، ص ۴۷۹.

فوق، تقلیدی از آویختن تاج ساسانی بر فراز تخت سلطنتی در تالار پذیرایی کاخ تیسفون است.

در نگاره سرآغاز نسخه خطی اکثر اشخاص در صحنه باریابی به حالت ایستاده در حضور سلطان تصویر شده‌اند. ترسیم سه مرد نشسته در حال استماع سخنان شاه و تصویر چهار زن رامشگر به صورت چهار زانو از موارد استثنایی این نقاشی محسوب می‌شوند. کلاههای مغولی دو تن از افراد و آرایش چینی ریش و سبیل دو تن از آنان (چهره نفر سوم قابل تشخیص نیست) از دیگر وجوده تمایز افراد مذکور به شمار می‌رود. بدین ترتیب، می‌توان تصور نمود که این نگاره بیانگر صحنه باریابی فرستادگان حکومت مرکزی مغول به نزد محمود شاه اینجو است. شاه و همه اطرافیان بدون سلاح‌اند. احتمال می‌رود که این امر تأکیدی بر جنبه صلح آمیز این مجلس باشد.

پیکره شاه به عنوان شخصیت اصلی در اندازه‌ای بزرگ‌تر ترسیم و مشخص گشته و سروی در مرکز ترکیب‌بندی قرار دارد. او خلعت آستین کوتاه زربفت یا زردوزی شده‌ای به تن دارد، که با نقش مایه پرنده‌گان بسیار بزرگی تزیین شده است، بهنحوی که ما تنها شکل خاضعانه و عجیب پرنده‌ای را با سر آویخته بر روی بازوan و سینه شاه هدیم. خلعت روی پیراهنی (تنها آستین‌های آن دیده می‌شود) با نقوش هندسی غیرمتعارف سیاه و سفید ترسیم شده است. در اینجا ممکن است سعی در به تصویر کشیدن نقشه پارچه لباس شاه باشد، که در قرون وسطی در منطقه خاورمیانه و نزدیک دارای ارزش بسزایی بود. نقوش هندسی گیاهان که به شیوه گرافیکی و به رنگ سیاه بر زمینه سفید پایه‌های تخت و چهارپایه مقابله آن اجرا شده‌اند، احتمالاً کنده‌کاری روی عاج را مجسم می‌سازند. پشتی تخت با مروارید حاشیه شده است (نقش این حاشیه از دوران ساسانی نشأت می‌گیرد).

با نگاهی به افراد تصویر، قبل از هر چیز متوجه دو محافظ ایستاده در پشت تخت می‌شویم، که هریک در سمت خویش مراقب اوضاع‌اند. چرخش اشخاص به جهات مخالف و پوشانده شدن برخی با تخت سلطنتی، دقیقاً با این شیوه تصویرپردازی در صحنه‌های مشابه، در آثار اولیه سلجوقیان به چشم می‌خورد!

در سمت راست ردیف فوقانی سه تربیت‌کننده باز نشان داده شده‌اند. بر انگشت سبایه دست چپ آنان حلقه‌ای جهت نشستن بازها دیده می‌شود، ولی آنان در محیطی این چنین رسمی بازهای دست‌آموز را بر آرنج خود نشانده‌اند (یکی از این تربیت‌کنندگان فاقد پرندۀ است، زیرا مشخص است که در نگاره جای کافی برای آن وجود ندارد). شخص میانی همین ردیف با بازوan پوشیده با پارچه زربفت و دست‌های پیش آمده صلیب‌وار، که در سرآستین‌های بلند و آویزان خلعت پنهان گشته‌اند، توجه را به خود جلب می‌کند. حالت و چهره خونسرد و جامه نامتعارف این شخص بیانگر مقام خاص وی در دربار است.

از سویی نیز مجلس باریابی اشخاص به نزد سلطان در آخرین نگاره نسخه خطی (تصویر شماره ۵۲) به تصویر کشیده شده است؛ او با نماد قدرت در دست چپ (گرز؟) بر روی تختی که فرشی در جلوی آن گسترده شده، نشسته است (مقایسه با تصویر شماره ۴۶). پشتی دایره‌وار و غیرعادی تخت سلطنتی یادآور هاله تقدس خدایان بودایی است. چهار مشاور عالی‌مقام در دو سوی سلطان نشسته و چهار خدمتکار به حالت ایستاده در ردیف بالا نشان داده شده‌اند.

در یکی از شاهنامه‌های کوچک، که احتمالاً هم‌زمان با نسخه خطی ۷۳۳ است، صحنه‌ای وجود دارد که از نظر ترکیب‌بندی به این تصویر نزدیک است. در آن صحنه نیز همچون تصویر نسخه لینینگراد دو تن از آن چهار مرد که در سمت چپ سلطان نشسته‌اند، دستارهای سپید و یک شکل، که نواری طلایی بر آن بسته شده، به سر دارند.

نگاره سلطان محمود بر تخت. نیمة اول قرن هشتم هجری قمری. واشنگتن، فریر گالری.

در نسخه خطی شاهنامه‌های کوچک تصویر مجلس باریابی در مقدمه منظومه در فصلی تحت عنوان «مدح سلطان محمود» گذاشته شده و بیشک همین حکمران را با مأموران

عالی مقامش ترسیم کرده است. بنابراین، می‌توان تصور نمود که آخرین نگاره نسخه خطی متعلق به ۷۳۳ هجری به تصویرسازی سلطان محمود و نزدیکترین مشاوران دربار وی اختصاص یافته است. صحه گذاردن بر این فرض تناقصی با سادگی فوق العاده مکان ترسیم شده در رابطه با چنان شخصیت برجسته سیاسی ندارد. برخورد منفی سلطان محمود غزنوی نسبت به منظومه‌ای که به وی تقدیم شده بود، در آغاز مانع از انتشار آن گردید و می‌رفت تا در دربار محمود اینجو نیز مورد سرزنش و نفرت قرار گیرد.

شاهنامه در دورانی که محمودشاه اینجو در صدد تجدید ساختار سازمان دولتی و افتخار ملی گذشتۀ ایران بود، می‌توانست به منزلة پرچم ایدئولوژی او باشد. لیکن از آنجا که به دفعات از سلطان محمود غزنوی در منظومه و بالاخص در قالب اشعار مدح آمیز نام برده شده است، نگارگران هنگام مصور ساختن نسخه خطی ناگزیر از کشیدن تصویر او بوده‌اند. به علاوه، اختصاص محلی برای تصویر او در متن نسخه خطی همانند نسخه مذکور شاهنامه کوچک ظاهراً امکان ناپذیر می‌نماید. قراردادن تصویر محمود غزنوی در مکان خالی، که اتفاقاً زیر متن صفحه آخر به جا مانده بود، کاملاً قابل قبول به نظر می‌رسد. هجویه تند و شدیدالحن فردوسی نسبت به محمود غزنوی در یکی از آخرین ایيات شاهنامه و در بالای تصویر بسیار به موقع می‌نماید. تصور نمایش چهره سلطانی دیگر در آخرین صفحه نسخه خطی دشوار به نظر می‌رسد.

تصویر بدون تاج که احتمالاً منسوب به محمود غزنوی است، توجه را برمی‌انگizد. البته، این امر می‌تواند حاکی از برخورد منفی دربار اینجو نسبت به وی باشد. یا شاید بتوان گفت که علی‌رغم پذیرایی باشکوه و رسمی از فرستادگان مغول (رجوع به تصویر شماره ۲)، شاه بدون نهادن تاج بر سر در جمع اعضای دولت، بی‌تشریفات خاص حضور یافته است. مشابهت کلاه محمود غزنوی و دو شخصی که در سمت چپ وی نشسته‌اند، می‌تواند حاکی از مرتبه و نقش ویژه آنان در دربار باشد.

در آثار دیگری نیز با صحنۀ باریابی چهار تن به حضور شاه برخورد می‌شود. چنانکه، در یکی از نسخ خطی آسیای میانه در شاهنامه مربوط به اواسط قرن دهم هجری، که زمانی بعد از نسخه ۷۳۳ مصور گشته است، در بخش «رایزنی افراسیاب با بزرگان دولتی» چهار درباری با دستارهای سپید، که نواری طلایی بر دستار دوتن از آنان بسته شده و بنا به عادت محلی در

برابر شاه بر روی زمین نشسته‌اند، ترسیم گشته‌اند.^۱

تعداد ثابت و تغییرناپذیر درباریان در شوراهای درباری تصادفی نبوده و نشان دهنده سنتی است که از گذشته‌ای دور نشأت می‌گیرد. در حکایت تاریخی راحه الصدور (اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم)، که قبلًاً ذکر آن رفت، اظهار این امر که هر سلطان برای تثبیت حاکمیت خود و اداره دولت باید از چهار تن استفاده کند و وظایف دولتی را بین آنان تقسیم نماید، به اردشیر، پسر بابک (بنیانگذار سلسله ساسانی، قرن سوم میلادی) نسبت داده شده است. تصویر شاه و چهار تن از رجال دربار، که در دو سمت تخت بزرگ وی ایستاده‌اند، در دیس نقره‌ای ساسانی موزه ارمیتاژ نیز انعکاس یافته است.

سبک تصاویر شاهنامه سال ۷۳۳ و ویژگی‌های چهره‌پردازی آنها حاکی از حفظ و تلقی ویژه‌ای از سنن نگارگری دوره پیش از مغول است. با این همه، باید از مختصات نقاشی این دوران پرسش کنیم. متأسفانه نسخ مصور متعلق به دوران قبل از مغول، که حاوی اطلاعاتی دقیق درباره پیدایش آنها در ایران باشد، تاکنون ناشناخته مانده است. لیکن چند نسخه خطی مربوط به دوران سلجوقی (۴۴۱-۶۲۱ هجری، شکوفایی آن در نیمة دوم یعنی ۵۴۴-۶۲۱ هجری صورت گرفته است) که طبیعتاً مقدم بر کشورگشایی مغول‌هاست، درخور توجه‌اند. ورقه و گلشاه نسخه مصور فارسی اثر عیوقی (قرن پنجم هجری) از جمله آثاری است که اکثر محققان آنها را در شمار نسخ مصور فارسی عهد سلجوقی محسوب می‌دارند.^۲ دو نسخه خطی مشتمل بر رساله‌های طبی، که به جالینوس نسبت داده می‌شود (یکی از آنها به تاریخ ۵۹۵ هجری برابر با ۱۱۹۹ میلادی و دیگری مربوط به آغاز قرن هفتم هجری است) و اثر «الأغانی» در شش جلد نوشته ابوالفرح اصفهانی (به تاریخ ۶۱۶-۱۲۱۴ هجری برابر با ۱۲۱۹-۱۲۱۹ میلادی)، که به تصاویری در سرآغاز نسخ آراسته گشته‌اند، به عقیده اکثريت پژوهندگان در شهر موصل در شمال کشور عراق فراهم آمده‌اند^۳ و تنها س. ملکيان شيروانى

۱. تصویر ۸۵، اشعار فارسی - تاجیکی در نگاره‌های قرون ۱۴-۱۷، م. اشرفی، دوشنبه، ۱۹۷۴.

2. Gray B., Persian Painting, p. 17; Ettinghausen R., Arab Painting. Geneva, 1962, p. 92; Melikian Chirvani, Le Roman de Varqe et Golshah - Arts Asiatiques, 1970, vol. 22.

3. Gray B., Persian Painting, p. 16-17; Ettinghausen R., Arab Painting. p. 64, 86, 92.

این نسخه‌ها را از آثار خود ایران می‌شمارد.^۱ لیکن انتساب این کتب خطی به مرزهای امروزی ایران یا منطقه عراق شمالی موضوع چندان مهمی تلقی نمی‌گردد (دولت سلجوقی حاکم بر خاک هر دو کشور بود). گذشته از این، آثار فوق‌الذکر حکایت از آن دارد که در آن زمان عراق شمالی تحت نفوذ بسیار شدید ایرانیان قرار داشته است، و مؤلفانی که این نسخ را به موصل نسبت می‌دهند، معمولاً جنبه ایرانی نگاره‌های آنها و سبک جدی و رسمی تصاویر سرآغاز آن نسخ را متأثر از نقش برجسته‌های دوران ساسانی می‌دانند.

از بررسی آثار به جا مانده می‌توان دریافت که هنر دوران سلجوقی از وحدت سبک برخوردار بوده است. سبک نزدیک نگاره‌های چهار نسخه خطی مذکور با نقش و نگارهای ظروف سفالی قرون ۷-۶ هجری که در شهرهای ری، کاشان، ساوه و دیگر شهرهای ایران به وجود آمده بودند، نیز گواهی بر این مدعاست (این مسأله دلیل اصلی ذکر شده در مقالات س. ملکیان شیروانی در نسبت دادن نسخ خطی به ایران است).

از نقش‌بندی‌های دیواری دوران سلجوقی تنها قطعاتی به جا مانده است، لیکن این بقایا نشانگر موقعیت برتر نقاشی عظیم و یادمانی آن دوره و تأثیری است که بر نگارگری و نقوش مصنوعات سفالی گذارده است. حتی در مواردی می‌توان تصور نمود که تصاویر سطح جام مستقیماً از نقوش روی دیوار اقتباس شده‌اند.^۲ گرچه در دوران مغول، مینیاتور به عمدۀ ترین شکل نقاشی مبدل می‌گردد، ولی واپسگی خود به دیوارنگاری و ارتباط با نقوش ظروف سفالی را تا مدت‌ها حفظ می‌کند، که این امر در مرحله نخست به نقاشی مکتب شیراز و از جمله نگاره‌های شاهنامه سال ۷۳۳ هجری مربوط می‌شود.

از مدت‌ها پیش نظریه نشأت گرفتن سبک نقاشی شیراز از سنت دیرین دیوارنگاری از سوی پژوهشگران نقاشی ایرانی مطرح گشته است. در واقع، اکثر ترکیب‌بندی‌های شاهنامه

1. M. Elkan Chirvani A. S. Trois Manuscrits de l'Iran Seljoukide - Arts Asiatiques, 1967, vol. 16, p. 3-53.

2. Survey of Persian Art, vol 5, pl. 675;

ل. ت. گیوزالیان. در باب خاستگاه نقش‌بندی سفالینه‌های هنری ایران قرون ۱۲-۱۳. خلاصه گزارش‌های دوره‌ای اجلاسیه مربوط به تاریخ نقاشی کشورهای آسیایی. لنینگراد، ۱۹۶۵، ص ۱۸۲۰.

سال ۷۲۳ هجری این فکر را در ما قوت می‌بخشد، که گویی آنها از دیوار اخذ گردیده بسا به دست هنرمندانی که عادت به کشیدن اندازه‌های بزرگ داشتند و تضاد رنگ‌ها و شیوه تهورآمیز و توانمند ترسیم را ترجیح می‌دادند، اجرا شده‌اند. گویا خصوصیات این نسخه خطی همچون ترکیب و تنظیم طرح‌های خشک در یک سطح و قراردادن تصاویر در سرتاسر نگاره یا بر زمینه‌ای خنثی که با رنگ‌های محدود رنگ آمیزی شده‌اند، از سنت قدیمی دیوارنگاری به ارث گرفته شده است. قراردادن عناصر در سطح، توجه به ایجاد تناسب در صحنه‌آرایی، ایستایی ترکیب‌بندی و قراردادی بودن حالات و حرکات، که نتیجهٔ مطالعات ما از نگاره‌های شاهنامه سال ۷۲۳ هجری است، نیز از هنر دوران سلجوقی سرچشمه گرفته‌اند. طراحی تصاویر در نگاره‌های این نسخه خطی ممکن است از شیوهٔ خاص ترسیم نقوش بر سفالینه‌های ایرانی قرون ۷-۶ هجری نشأت گرفته باشد.

در برخی از نگاره‌های این نسخه، تفکیک صحنه‌های مختلف و اشخاص به‌وسیلهٔ بنا یا منظره‌پردازی متأثر از نقاشی سلجوقی است («پیروزی فریدون بر ضحاک»، تصویر شماره ۳؛ «کشنن تور ایرج را»، تصویر شماره ۴؛ «ریختن سرب جوشان در کام کرم هفتاد به دست اردشیر»، تصویر شماره ۳۹).

در مواردی شیوهٔ پُرکردن فضای خالی با گل‌ها و ریاحین اتخاذ شده است؛ مناظر، نقوش البسه و برخی اجزای مشابه دیگر نیز نشانگر سایر اسلوب‌های بکار گرفته شده است. بسیاری از روش‌ها و جزئیات نگاره‌های این نسخه خطی از نقاشی دوران قبل از مغول اقتباس گردیده‌اند. ترسیم اسب با یال کشیده و موی آویخته از پیشانی و دم گره خورده، گل‌های پراکنده در بین علف‌های نازک و موازی و گاه پیچ خورده، رودهایی به شکل نیم‌دایره و گیاهانی چون درخت انار، که به صورت منفرد ترسیم شده‌اند، همگی مشابه آثار نقاشی دوران ماقبل مغول است.

مطلوب فوق تنها به مفهوم تکرار طرق ترکیب‌بندی و نقاشی دوران سلجوقی در نگاره‌های شاهنامه ۷۲۳ نیست، بلکه نشانگر پیشرفتهٔ چشمگیر نسبت به دورهٔ قبل است. چنانکه در این نقاشی‌ها متوجه بکارگیری ژرف‌نمایی گردیدم، و در مقایسه با چهره‌های کاملاً بی‌تفاوت دوره سلجوقی، صورت‌های ترسیم شده در نسخه حاضر از تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند. اگر در گذشته اشخاص صحنه با بهره‌گیری از عناصر و اجزای منظره از هم تفکیک می‌شدند، در این

نسخه، منظره، زمینه‌ای برای تحقق حوادث تلقی می‌گردد، و در مواردی نیز با ایجاد تأثیرات عاطفی در بیننده نقش مهم‌تری می‌یابد.

کارشناسان برجسته ادبی غالباً بر عدم تأثیر عوامل هنر چین در نگاره‌های سبک شیراز تأکید می‌ورزند. در واقع فقدان کامل ژرفای حجم، وضوح و سنگینی با بهره‌گیری از سایه‌روشن در اشخاص و اشیا تصویر شده) در نقاشی ایرانی متأثر از هنر چین در سده هشتم هجری، موجب تمایز اساسی این آثار با نگاره‌های مکتب تبریز می‌گردد.

لیکن بررسی تصاویر شاهنامه سال ۷۳۳ هجری بیانگر برخی جزئیات و شیوه‌های نقاشی چینی است. اما به وضوح می‌توان دریافت که این آثار مستقیماً از نمونه‌های چینی اقتباس نشده، و به زبان دقیق‌تر از نقاشی سبک تبریز، که در آن نقوش و موضوعات چینی و آسیای مرکزی دچار تحول و دگرگونی شدید گشته‌اند، تأثیر گرفته است. در نگاره‌های سبک شیراز هر یک از روش‌ها و موضوعات به نوبهٔ خود مورد تجدیدنظر و تغییرشکل واقع شده و به همین دلیل فوراً شناخته نمی‌شود.

به طور نمونه در بسیاری از نگاره‌های شاهنامه سال ۷۳۳ هجری اندام اشخاص و اسب‌ها به طور کامل ترسیم نگشته و از دو سو با حاشیه بریده شده‌اند و بدین ترتیب بیننده می‌تواند امتداد صحنه‌ها را مجسم سازد؛ درختان غالباً در قسمت فوقانی تصاویر قطع شده‌اند و تنها نیمی از شاخ و برگ آنها نمایان است. این امر نتیجه تأثیر هنر چینی در نقاشی ایرانی بوده و به طور وسیعی در آغاز قرن هشتم هجری در نگاره‌های سبک تبریز مورد استفاده واقع شده است.^۱

این نوع ترکیب‌بندی در تصویر «رم رستم با سعد و قاص» (تصویر شماره ۵۰) آشکارا مشاهده می‌گردد؛ به طوری که دو گروه سپاهی تصویر شده از دو سو با حاشیه قطع می‌شوند. ولی اگر در نقاشی‌های مکتب تبریز حرکت سپاهیان، در حین مبارزه، به یک سو معطوف گشته و معمولاً فاتحان نسبت به شکست خورده‌گان مکان بیشتری در تصویر اشغال می‌کنند، در نقاشی مکتب شیراز این موضوع به طرز دیگری بیان می‌گردد؛ در برابر ما ترکیب‌بندی هنری متناسبی وجود دارد که تا حدی مُهر و نشان نسل‌های گذشته را با خود داشته و جریان نبرد،

1. Röe D. T. Op. cit., No 3, 9, 14, 41.

تها به صورت نمادین و تمثیلی بر آن تصویر شده است.

غالباً قسمتی از عرض پرچم با چوبی که دُم اسب بر آن بسته شده و در قدیم نشان قدرت بوده است، در حاشیه فوقانی صفحه دیده می‌شود، چنانکه گوبی صحنه، خارج از حاشیه ادامه می‌یابد. این نوع شیوه تصویربرداری از نگاره‌های تبریز گرفته شده است.^۱ در مجموع می‌توان گفت که بسیاری از مسائل موجود در این نسخه شاهنامه حاکی از آگاهی نسبت به سبک تبریز است. همچنین نمایش جنگ‌ها و محاصره قلعه‌ها یادآور موضوعاتی از نسخ تبریزاند.^۲

احتمالاً شکل پلکانی تصاویر از نقاشی تبریز اقتباس گردیده، لیکن این طریقه در نگاره‌های تبریز تنها در صحنه‌هایی که نشان‌دهنده تصویر شاه بر تخت سلطنت است^۳، بکار گرفته شده است، اما در نگاره‌های نسخه ۷۲۳ این شیوه در موارد وسیع‌تری مورد استفاده واقع شده است. سر لوحة نسخه خطی ۷۲۳ با دو مربع در دو سوی، با رنگ‌های متفاوت زمینه و نقوش همانند، شباهتی بسیار به سرلوحة جامع التواریخ رسیدالدین دارد.^۴

از آن‌جا که نسخ «جامع التواریخ» هر ساله به دستور رسیدالدین به مناطق مختلف خاور میانه و نزدیک ارسال می‌شد، احتمال می‌رود که نسخه‌هایی از آن در شیراز نیز موجود بوده و بدین قرار نقاشان محلی آشنا به این نسخ بوده‌اند. با این حساب اتفاقی نیست که ویژگی‌های مشابه با نقاشی تبریز، که در بالا ذکر آن رفت، غالباً در همین نسخ خطی «جامع التواریخ» آشکار می‌گردد.

1. Ibid., p. 180-181.

2. Bennett D. Op. cit. pl. 1.

3. Hillenbrand R., Op. cit., p. 36, No 61.

4. Rice D. T., Op. cit., p. 183.

نگاره مرگ چهار سپاهی ایران در کوهها. از نسخه خطی شاهنامه سال ۷۳۱ ه.ق.
استانبول، موزه قصر توپاپوسراي.

هر دو روش ذکر شده ترسیم کوهها در شاهنامه ۷۳۳ هجری، در نسخ تبریز دیده شده است^۱. تنها وجه تفاوت در آن است که در نسخه ۷۳۳ تصویر کوهها تا حد زیادی به سادگی می‌گراید و به موضوعی تزیینی مبدل می‌گردد.

نسخه خطی لینیگراد حاوی جزئیات بسیاری است که حاکی از آشنایی با مختصات و سنن چینی و مغولی است. جامدهایی با نقش گل‌های درشت نیلوفر، کلاههایی با طرح مغولی و اشخاصی با موهای بلند بافته غالباً به چشم می‌خورند. چنان‌که در نگاره سرآغاز نسخه

1. Robinson B. W., Persian Paintings in the India Office Library. A Descriptive Catalogue, London, 1976, No 1. Pl. 1. Binion L., Wilkinson J. V. S., Gray B., Op.cit., Pl. XXIII A.

برخی از جوانان به شیوه مغولی گیسوان بافتۀ خود را با حلقه‌ای بسته و کلاهی نیز بر سر گذارده‌اند.

با این همه، با گذشت صد سال از استقرار مغولان در کشور، احتمالاً این جزئیات را نباید اقتباس شده از نقاشی تبریز دانست، بلکه وجود برخی نمونه‌های عمومی لباس و آرایش موی سر به شیوه مغولی در ایران می‌تواند توضیحی بر این امر باشد. شخصیت‌های تاریخی و افسانه‌ای موجود در هنر ایرانی همواره به‌رسم عادت با جامۀ معاصر دوران نقاش ترسیم می‌شدند.

بدین ترتیب، تصاویر نسخه شاهنامه ۷۳۳ هجری نشانگر این است که نقاشان شیراز در عین آشنایی کامل با نگاره‌های تبریز به تقلید از آنها پرداخته‌اند. این نقاشان پس از بررسی جزئیات و شیوه‌های نقاشی تبریز، آنها را کاملاً با نگرش خود هماهنگ نموده، مستقلاً بکار پرداختند و زبان هنری خود را با تکیه بر سنن نقاشی ایرانی عصر پیشین به‌وجود آورده‌اند. آنها با گزینش و ساخت مضامین خاص، آشکارا افکار و اندیشه‌های ویژه و متداول شیراز نیمة اول قرن هشتم را در آثار خویش منعکس ساختند.

جایگزینی نگاره‌ها در نسخه خطی لینینگراد به صورتی کاملاً ناموزون انجام گرفته است، به طوری که گاه سی تا چهل صفحه بدون تصویر و گاه هر صفحه حاوی نگاره‌ای است (دلاوری‌های رستم). در سه صفحه از این نسخه یازده نگاره ترسیم گشته و در حکایات مربوط به جنگ‌های تن به تن پهلوانان ایران و توران در هر صفحه، دو پرده به چشم می‌خورد. در حالی که تصویرسازی کلیه جنگ‌های تن به تن در یک نسخه خطی امری کاملاً استثنایی است. علی‌رغم تعداد نسبتاً زیاد مضامین عاشقانه و گرایش مصوران شاهنامه به ترسیم این‌گونه مضامین، نبودن نگاره‌های تغزیلی در نسخه ۷۳۳ بسیار قابل توجه است. در این نسخه تنها دو نگاره مربوط به بخش نخستین یا بخش افسانه‌ای شاهنامه، سی و دو نگاره متعلق به بخش قهرمانی یا بخش دوم و پانزده نگاره جزء بخش سوم یا بخش تاریخی است. در مجموع بیش از نیمی از تصاویر این نسخه به نبردها، جنگ‌های تن به تن و دلاوری‌های سلاطین و پهلوانان اختصاص یافته است. بدین ترتیب، یکی از عمدۀ ترین اندیشه‌های شاهنامه، که بر ستایش تاریخ قهرمانانه کشور در دوران باستان مبنی است، مضمون اصلی نگاره‌های نسخه خطی محسوب می‌گردد.

بدیهی است گزینش این‌گونه مضامین برای تصویرگری اتفاقی نیست. به احتمال قوی، اساس قهرمانی اثر بیش از هر چیز مطابق با افکار و روحیات دوران و محیطی است که منظومه در آنجا شکل گرفته و تقسیم ناموزون تصاویر کتاب نیز از همین جا ناشی می‌شود. در نسخه خطی شاهنامه استانبول نیز که مشتمل بر ۸۹ نگاره است و همچون نسخه لینینگراد منسوب به مکتب شیراز بوده و تنها دو سال پیش از آن فراهم گشته است، تقریباً چنین وضعیتی مشاهده می‌گردد. به طور نمونه در مجالس نقاشی نسخه استانبول با اینکه سی مضمون از جهت تصاویر تطابق دارند، اتا از نظر شرح و تفسیر متفاوتند.^۱ تصویرسازی دوره کامل جنگ‌های تن‌به‌تن، به قرار تصویر دو جنگ در یک صفحه و فقدان موضوعات عاشقانه در نسخه خطی استانبول بار دیگر تأکیدی بر پیدایش این دو نسخه از یک مرکز است.

اصول تصویرگری شاهنامه‌های کوچک کاملاً متفاوت است. مطابق تحقیقات و پژوهش‌های خانم م. ش. سیمپسون، که موفق به بررسی این موضوع در اثر خود درباره شاهنامه‌های کوچک گردید، نگارگران این نسخه سعی در ایجاد تناسب و جایگزینی تصاویر در نسخ خطی داشته‌اند. در این آثار تقریباً پس از هر دو یا سه صفحه، مکانی برای نگاره اختصاص یافته است. به علاوه، نقاشان بطور جدی از اصول و قوانین تصویرسازی ابیاتی که مستقیماً بر روی حاشیه نگاره واقع شده (در مواردی که نگاره همه عرض صفحه را اشغال می‌نمود)، یا ابیاتی که در سمت راست قرار داشتند (در صورتی که نگاره تنها ستون‌های میانی متن را پوشانده بود^۲) پیروی می‌نمودند. بدین ترتیب، گزینش مضامین ویژه تصویرگری از قرار معلوم در نسخه‌هایی از این دست وجود ندارد.

1. Binion L., Wilkinson J. V. S., Gray B., Op. cit. p1. XVI A . B . XVIIA .

2. Simpson M . Sh., Op. cit., chapter II.

نگاره بهرام‌گور و آزاده، از نسخه خطی شاهنامه سال ۷۳۱ ه.ق.
استانبول، موزه قصر توپقاپوسرای.

به موازات مضامین سنتی که تقریباً در همه نسخ خطی وجود داشته و تصویرسازی آنها مدت‌ها پیش از دوران مغول شکل معین یافته است (در نسخه خطی ۷۳۳ نگاره‌هایی چون «آزاده و بهرام‌گور در شکارگاه» تصویر شماره ۴۰؛ جنگ‌های تن به تن و چند تصویر دیگر را می‌توان به این نوع مضامین نسبت داد)، شاهنامه متعلق به سال ۷۳۳ هجری شامل بسیاری موضوعات نادر و گاه حتی منحصر به‌فردی است که تنها در این نسخه به تصویر کشیده شده‌اند.

«محاصره شهر قلعه‌ای بیداد به دست ایرانیان» (تصویر شماره ۱۸) از مواردی است که به‌مندرجت یافت می‌شود. دو نگاره دیگر شناخته شده از این صحنه مربوط به مکتب شیراز قرن دهم هجری است^۱ و این امر بیانگر توجه خاصی است که در طول چندین قرن به مضمون فوق شده است (این موضوع مربوط به ضمیمه شاهنامه است). «یافتن جوانی در حرم نوشیروان» (تصویر شماره ۴۴)، «از اسب به زیرافکنندن گیو تراو را» (تصویر شماره ۱۶)، «دستگیری فرود در کنار دروازه دز بدست بیژن» (تصویر شماره ۱۵) از جمله تصاویر نادرند.

1. Robinson B. W., Persian Paintings in the India Office Library, No. 278, 397.

مضامینی که مشابه آنها در دیگر نسخ شاهنامه یافت نشده است، عبارتند از «پیکره رستم شیر خوار بر اسب» (تصویر شماره ۱۶؛ بهندرت نگاره‌هایی که بیانگر نحوه نشان دادن تصویر طفولیت رستم به سام باشند، دیده شده است)، «رم بیژن با هومان و کشته شدن هومان» (تصویر شماره ۲۰؛ در سایر نسخ خطی این تصویر به نمایش جنگ تن به تن پهلوانان اختصاص یافته است، ولی در اینجا لحظه استراحت آن دو جنگاور در کنار رود تصویر شد. است)، «کشته شدن دارای داراب به دست وزیران» (تصویر شماره ۳۷؛ در اکثر نسخ نگاره معروف «اسکندر بر روی جنازه دارا» به تصویر درآمده است).

نگاره منحصر بهفرد «شستن و عطرآگین ساختن پیکر رستم» (تصویر شماره ۳۶) کاملاً غیرعادی به نظر می‌رسد. به درستی که جزئیات تصویر حاکی از اطلاع رسان از نمونه متدالوں نگاره مربوط به آغاز قرن هشتم هجری بوده و نه در نسخه شاهنامه، بلکه در نسخه جامع التواریخ به سال ۷۰۵ دیده شده است^۱ (برخی از موضوعات شاهنامه در آثار دیگری نیز ترسیم شده‌اند). در قسمت جلو سمت چپ این نگاره رخش در تله گرگ ترسیم شده و رستم در مرکز تصویر در کنار چاهی قرار دارد و در سمت راست ترکیب‌بندی، تیری شغاد را به درخت دوخته است. این تصویر به منزله طرح اولیه و شکل ابتدایی بسیاری از نگاره‌های بعدی این موضوع است. این نمونه در شاهنامه منسوب به دموت^۲ و دیگر نسخ قدیمی‌تر نیز به چشم می‌خورد. نگاره ما حاوی برخی از اجزای این ترکیب‌بندی است، به طوری که قسمت جلو متن‌من گرفتار آمدن رخش در تله گرگ و بردوخته‌شدن شغاد به درخت است، اماً بخش مرکزی و اصلی ترکیب‌بندی کاملاً متفاوت بوده و اطرافیان رستم را در حال شستن پیکر وی نشان می‌دهد.

ترکیب‌های ذکر شده حاکی از تفکر خلاق نگارگران شاهنامه متعلق به سال ۷۳۳ هجری است. این امر بمویزه به هنگام بررسی نگاره‌هایی آشکار می‌شود که موضوعات آنها غالباً در ادوار و مکاتب مختلف رایج بوده‌اند.

در اغلب موارد نسخه شاهنامه ۷۳۳ متن‌من نقاشی‌های نامتعارف و غیرستی است،

1. Ribe D. T., Op. cit., p. 77, No 19.

2. Barnett D., Op. cit., Pl. 6.

چنان‌که در همین رابطه نگاره‌های دلاوری‌های رستم برنا و تصویر «گرften رستم رخش را از رمه کابلستان» بسیار مشخص و نمونه‌وارند. بدین ترتیب، تمام تصاویر معروف در همین مضمون، و از آن جمله دو صحنه از «شاهنامه‌های کوچک^۱» لحظه به‌کمnd کشیدن اسب به دست رستم را نشان می‌دهند. لیکن در نسخه خطی لینینگراد هنرمند لحظه دیگری را، که بیانگر سنجش توان رخش در کمnd به دست رستم است، به تصویر می‌کشد. در ترکیب‌بندی‌های مربوط به زن جادوگر، چگونگی طناب پیچ شدن او به دست رستم نشان داده می‌شود، ولی در نسخه مورد بحث، رستم زن جادوگر را به هلاکت رسانده است.

اکنون به بررسی نگاره «گذشتن سیاوش در آتش» (تصویر شماره ۱۲) می‌پردازیم. مطابق متن، سودابه از کاخ به واقعه می‌نگرد و شاه، گاه در کنار وی و ندرتاً بر روی اسب و در کنار خرم آتش ترسیم می‌شود. تنها در تصویر نسخه شاهنامه سال ۷۷۱ هجری، که در شیراز فراهم آمده، همانند نگاره نسخه ۷۳۳، سودابه و شاه و احتمالاً پیر حکیم در قسمت راست ترکیب‌بندی نشان داده شده‌اند، با این تفاوت که آنها پیاده و بدون اسب به تصویر درآمده‌اند.^۲ می‌توان تصور نمود که تصویرگری مضامین منظومه حکیم فردوسی، که بعدها در نقاشی مکتب شیراز انعکاس می‌یابند، در شهر شیراز پدید آمده است.

با توجه به مدارک موجود می‌توان به مأخذ احتمالی برخی از ترکیب‌بندی‌ها پی برد. در اینجا به بررسی نگاره «برآوردن رستم بیژن را از چاه» (تصویر شماره ۱۹) می‌پردازیم. برخلاف سایر نسخه‌ها که معمولاً لحظه بیرون آوردن بیژن به‌وسیله رسیمان به دست رستم ترسیم می‌شود، در این نسخه رستم در سنگی چاهی را که از آجر ساخته شده است، بلند می‌کند.^۳ از سویی نیز بر روی کاشی قرون ۶-۷ هجری^۴ و جام سابق‌الذکر مربوط به سده

1. Birinyi L., Wilkinson J.V. S., Gray B., Op. pl. X IV A; Survey of Persian Art vol. 5. pl. 831 c.

2. Robinson B. W. Persian Drawings (Drawings of the Masters series). New York, 1965, pl. 1.

۳. این صحنه در شاهنامه متعلق به سال ۷۴۱ هجری نیز با شیوه تصویرسازی مشابهی (در اجزای اصلی) اجرا گشته است.

The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods. Ed. by J. A. Boyle. Cambridge, 1968, ill. 13a.

هفتم که حاوی تصاویر حکایت بیژن و منیزه است^۱، چاه تصویر شده آجری است و در این دو صحته همانند نقاشی نسخه حاضر نه تنها طنابی به چشم نمی خورد بلکه رستم را در حال برداشتن سنگ نشان می دهد.

کاشی با تصویر برآوردن رستم بیژن را از چاه، سده‌های ع. ۷ ه.ق
لندن، مجموعه کاير.

4. Grime E. J., *Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection*, 1976,
p. 347, No 182.

۱. نگاره شماره ۷، ص ۳۲۴، نگاره‌های ایرانی در نسخ خطی شاهنامه مجموعه‌های لنینگراد، م.م. دیاکانف،
مسکو - لنینگراد، ۱۹۳۵.

بدین ترتیب، هم تعداد مضماین و هم شرح و تفسیر آنها در نسخه شاهنامه لنینگراد بسیار مشخص و نمونه‌وار بوده و از یک سو حاکی از استقلال آشکار مکتب شیراز و از سوی دیگر دال بر حفظ طرح‌های چند از تصویرپردازی‌های قدیمی در نگاره‌های این مکتب است. چگونه می‌توان علل پیدایش سبک بسیار خاص نقاشی شیراز را، که در عین حال ساده‌تر و به عقیده برخی از پژوهشگران در مقایسه با مکتب تبریز خشن می‌نماید، توجیه نمود؟ چرا این سبک نزدیک به هنر ایران باستان (اما نه به صورت تقلیدی کورکورانه از سبک پایتختی تبریز) مناسب سلیقه‌های سفارش‌دهندگان و در وهله نخست خاندان اینجو و اطرافیانشان بوده است؟

احتمالاً مسئله اصلی این است که خاندان اینجو و اعیان صاحب منصب ایرانی، که در خدمت ایشان بودند، پس از اعلان استقلال خود از حکمرانان مغول، واکنش منفی شدیدی نسبت به آثار پدید آمده در تبریز و در نتیجه نسبت به هنر متأثر از شیوه خاور دور نشان می‌دادند. آنان در ضمن کوشش در جهت استقرار و حفظ متصرفات خویش، سیاست تمجید از گذشته را فراروی قرار دادند و استناد به سنن هنر پارسی را، که مقدم بر استیلای مغولان بود، برتر می‌شماردند. این امر نمی‌تواند اتفاقی باشد که اکثر نسخ خطی مصور برجای مانده، که در این دوره در شیراز فراهم آمده‌اند، متضمن منظومه حماسی شاهنامه‌اند و دو نسخه دیگر نیز اختصاص به آثاری با مضماین تاریخی دارند. ویژگی‌ها و مختصات تحولات تاریخی را می‌توان به عنوان عاملی در جهت تداوم و حفظ برخی از سنن قدیم ایران در شیراز، به مقیاس بیشتری نسبت به سایر شهرها، به حساب آورد.

شیراز، پُراهمیت‌ترین شهر ناحیه فارس در جنوب غربی ایران، در قرن دوم هجری در زمان اقتدار عرب در ایران پدید آمد، اما فارس از جمله نواحی بسیار قدیمی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود. شهر پرسپولیس، پایتخت سلسله باستانی هخامنشیان و اصطخر، یکی از شهرهای اصلی سلسله ساسانی که به همان اقتدار سلسله هخامنشیان بود، در نزدیکی شیراز واقع بودند. پس از انقراض ساسانیان در زمان اقتدار عرب، فارس به مرکز فرهنگی و مذهبی ایران و «مهد اصلی سنن ایران باستان» مبدل گشت!

شیراز در زمان سلسله آل بویه در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری پایتخت دولت بزرگی گشت که عراق عرب و شهر بغداد را شامل می‌شد. آل بویه، قدرتمندترین سلسله سلطنتی تا به قدرت رسیدن سلجوقیان در ایران، از علما و شاعرا حمایت و پشتیبانی می‌نمودند. یکی از قدیم‌ترین نسخ خطی مصور فارسی، که به دست ما رسیده، در بر گیرنده اثر عبدالرحمن صوفی^{*} تحت عنوان صور الکواكب الثابتة، به شیراز و آل بویه مربوط است. این اثر که به سفارش عضادالدوله امیر بویه و تقریباً در سال ۳۴۹ هجری تصنیف شده، در سال ۴۰۰ هجری برابر با سال‌های ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ میلادی توسط حسین پسر مؤلف بازنویسی و مصور گشته است. در تصویرسازی کتاب از روش انسان‌نمایی، یعنی ترسیم ستارگان و کواكب به هیئت انسانی، استفاده شده است.^۱

اطلاعاتی که مؤلفان فارس و عرب از آثار نقاشی موجود در فارس (خواه نقاشی‌های بزرگ و یادمانی و خواه نگاره‌های نسخ خطی^۲) ارائه داده‌اند، متعلق به همین دوران است. سلغریان^{***}، که پس از فروپاشی دولت سلجوقیان از اواسط قرن ششم هجری در فارس حکومت می‌کردند، موجبات پیشرفت و شکوفایی پایتخت خود، شیراز را فراهم آوردند. روشن است که ابوبکر حکمران سلغر با دادن رشوه به مغولان، شیراز را برخلاف سایر بلاد

* ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر صوفی رازی از دانشمندان و منجمان معروف قرن چهارم هجری. ترجمه فارسی کتاب صور الکواكب الثابتة یا الصور الساینة موجود است.

1. Weller E., An early al-Sufi manuscript in the Bodleian Library in Oxford, Ars Orientalis, Ann Arbor, 1959, vol. 3, p. 1-26.

2. Stchoukine I., Op. cit., p. 35-37.

** اتابکان فارس یا سلغریان عنوان سلسله‌ای از امیران ترک‌نژاد فارس بودند که از ۵۴۳ تا ۶۸۶ هـ ق در آنجا حکومت کردند و بدنام نیایشان، سلغر، چنین خوانده شدند. مؤسس این سلسله سنقر ابن مودود بود. و از امیران مشهور این سلسله می‌توان از سعد زنگی و پسرش ابوبکر ابن سعد نام برد که سعدی شیرازی با ابوبکر معاصر بود و بوستان و گلستان را به نام او کرد. حکومت اتابکان در آغاز، تحت سلطه سلجوقیان بود و بعد زیر نفوذ خوارزمشاهیان درآمد، و در اواخر مطبع ایلخانیان مغول بودند. (یادداشت ویراستار)

ایران از ویرانی نجات داد*. شیراز در زمان مغول‌ها به شهری باشکوه مبدل شد و آثار هنری ایران باستان در فارس، که یادآور عظمت گذشته کشور بود، به خوبی نگهداری و حراست می‌شد. و بدون شک همه این عوامل موجب حفظ سنن باستانی در شهر شیراز می‌گردید.

نسخه شاهنامه سال ۷۳۳ هجری از بارزترین آثار مکتب شیراز در نیمة اول سده هشتم هجری است و نگاره‌های این نسخه به سبب ارزش هنری خود از بهترین آثار دوران محسوب می‌شوند. چنان‌که ذکر گردید، تصاویر نسخه ۷۳۳ از نظر نفاست و ظرافت در حد آثاری که در سده‌های بعد از جهت پرداخت جزئیات و رنگ آمیزی‌های ملایم پدید آمده‌اند، نبوده، اما از نظر آزادی بیان، ساده و طبیعی بودن و وضوح زبان هنری بسیار برجسته و جالب توجه‌اند. تصاویر کتاب خصلت یادمانی داشته و پُرشکوه و بسیار تأثیرگذارند. از سویی نیز در رنگ آمیزی آن، همان شور و حرارت فوق العاده‌ای که در هریک از وقایع شاهنامه احساس می‌شود، به چشم می‌خورد.

شیوه‌های بیانی تصویرگران شاهنامه، در مرحله نخست ناشی از تأثیر جهان‌بینی منظومه بر آنان است، نگرشی که با تفکر و اندیشه محیطی که منظومه برای آن پدید آمده بود، مطابقت کامل داشته است.

در تصاویر شاهنامه سال ۷۳۳ هجری، که اثری ادبی محسوب می‌شود، عظمت گذشته کشور مورد ستایش قرار گرفته است. بنابراین، کاملاً طبیعی است که رجعت به گذشته در این آثار نمایان باشد. و این بازگشت آگاهانه‌ای است به وداع هنری دوران ماقبل مغول و سنت‌های هنر ایران باستان، که هرگز در فارس به طور کامل از بین نرفتند.

در دوره‌ای که نقاشی ایرانی تأثیر عمیق هنر خاور دور را می‌آزمود، میراث هنری کشور در کارگاههای شیراز حفظ و به طرز نویی درک می‌شد. علی‌رغم شباهت اندک سبک اینجو به سبک کلاسیک نقاشی ایرانی، که در قرن نهم هجری کاملاً شکل معین یافته بود، باید خاطرنشان ساخت که سبک اینجو با حفظ و انتقال سنن والای فرهنگی به ارت مانده از قرون گذشته به این سبک، بدون شک نقش مهمی در شکل‌گیری آن ایفا نمود.

*. ابویکر ابن سعد (در گذشته ۶۵۸ ه.ق) با مغول از در سازگاری درآمد. او حتی در فتح بغداد که به انقراض خلافت عباسی انجامید، لشکری به یاری هلاکوخان فرستاد و او را نیز بدین فتح تهییت گفت. (دانشنامه المعارف فارسی، ج ۱، ص ۲۸).

نامهای اختصاری
منابع و مأخذ

- اشرفی: اشرفی م.م، اشعار فارسی - تاجیکی در نگاره‌های قرون ۱۴-۱۷، دوشنبه، ۱۹۷۴.
- ویمارن: ویمارن ب.و، هنر ایران و کشورهای عرب قرون ۱۷-۱۸، مسکو، ۱۹۷۴.
- گیوزالیان، دیاکانف، نسخ خطی: گیوزالیان ل.ت، دیاکانف م.م، نسخ خطی شاهنامه در مجموعه‌های لنینگراد، لنینگراد، ۱۹۳۴.
- گیوزالیان، دیاکانف. نگاره‌ها: گیوزالیان، ل.ت، دیاکانف م.م، نگاره‌های ایرانی در نسخ خطی شاهنامه در مجموعه‌های لنینگراد، مسکو - لنینگراد، ۱۹۳۵.
- دنیکه: دنیکه ب، هنر شرق، رساله‌ای در تاریخ هنر اسلامی، غازان، ۱۹۲۳.
- هنر آسیای میانه: هنر آسیای میانه در دوران این سینا، مؤلف متن و گردآورنده مجموعه تصاویر ل. عینی. دوشنبه، ۱۹۷۰.
- نگاره‌های ایرانی: نگاره‌های ایرانی قرون ۱۴-۱۷. مقدمه کتاب به قلم: آ. ف. آکیموشکین، آ. آ. ایوانف. مسکو، ۱۹۶۸.

اندازه نگاره‌ها به سانتیمتر داده شده است.

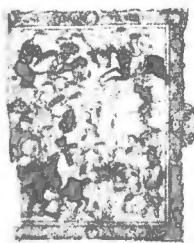
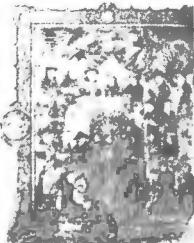
شرح نگاره‌ها

شرح نگاره‌ها / ۹۵

۲-۱

تصویر سرآغاز نسخه
(صفحات ۱ ب و ۲ آ / ۲۴×۲۲) / پهنهای حاشیه ۵ - ۵

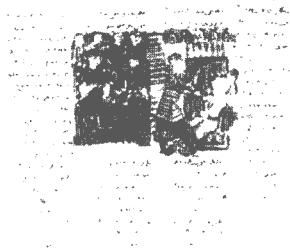
حاشیه پیرامونی تصاویر ۱-۲ که در محل قطع کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود، شامل زمینه‌ای طلایی و نقوش گل و برگی است که متناوباً تکرار گشته‌اند (برخی از این نقوش محفوظ نمانده‌اند). کناره باریک نقوش برگ مانند از حاشیه خارج شده، و در قسمت پهن برگ‌ها، نقش‌های مدور و بزرگی جای دارند.

در دو دائرة بزرگ‌تر که در طرفین حاشیه رسم شده گل‌های نیلوفر نقاشی شده‌اند، که در حقیقت از انواع نقوش قرن هشتم هجری به حساب می‌آیند و در دوازده کوچک‌تر، نگاره برگ نخل، که در آن زمان در تزیینات معمول بود، ترسیم گشته است. نوار باریک میانی، که مرکب از حلقه‌های متوالی باریک و کشیده‌ای است و در طول کناره داخلی حاشیه قرار دارد، از «زنگیرهای دوران سلجوقی» اقتباس شده است.

بدین قرار، همچنان که حاشیه‌ای مشترک در برگیرنده تصویر سرآغاز نسخه است، یک فکر کلی نیز موجب وحدت دو صحنه شده و نمایانگر دو حالت از زندگی درباری است. نخجیرگاه در نیمه سمت راست (۱) و باریابی سفیران مغول به نزد محمودشاه اینجو در نیمه سمت چپ (۲) تصویر گشته است.

حوالشی هر دو صفحه تعمیر شده است.

تکرار تصویر فوق در: گیوزالیان، دیاکانف. نگاره‌ها، تصویر ۱، ۲؛ اشرفی، تصویر ۱ (رنگی)؛ هنر آسیای میانه، شماره ۱۷۷، ۱۹۸، ۱۹۹.

پیروزی فریدون بر ضحاک
صفحه ۱۱ ب. ۲/۶×۱۲
(بزرگ‌ترین صفحه)

ضحاک^{*}، پسر یکی از سران شیخنشین‌های عربی وابسته به ایران، به اغوای ابلیس پدر را در چاهی سرنگون می‌سازد و خود اورنگ امارت را صاحب می‌شود.
بیس به او چنین می‌گوید:

زگیتی همه کام دل یافته	بدو گفت گر سوی من تافته
نه پیچی زگفتار و فرمان کشی	اگر همچنین نیز پیمان کشی
دد و مردم و مرغ و ماهی تراست	جهان سربر پادشاهی تراست

و سپس نیرنگی تردستانه تر بکار می‌بندد و موجب روییدن دو مار بر شانه‌های ضحاک می‌شود، که خورش روزانه این ماران مغز دو مرد جوان است.
در همان ایام، نابودی شکوه جمشید^{**} آغاز می‌گردد. آنگاه که جمشید از راه یزدان

* در وستنام ضحاک بد صورت‌های دوکانه از دهک (Agidahak) و آژی آمده است.

** بویسندگان اسلامی مرخی تحت تأثیر سیر الملوک‌ها با اثار و روایات پهلوی و ایرانی و برخی تحت تأثیر تصویرات و مفاسد و روایات دوره اسلامی، هر یک شرح احوالی از جمشید یا حجه الشیذ ترتیب داده‌اند. بعضی از این نویسندگان جمشید ر همان سلیمان نبی دانسته‌اند زیرا از بعضی جهات میان این دو مشابهتی وجود دارد. برخی نسب او را چنین

سریچیده و خود را جهان آفرین و خداوندگار زمین و آسمان می‌حوالد، در دم، فرد ایزدی از برگرفته می‌شود؛ پس، مردم از او سخت دل آزرده شده و از فرمانش روی بر می‌تابند.

از آن پس برآمد ز ایران خسروش	پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش
سیه گشت رخشنه روز سپید	کسنتند پسیوند از جمشید
بر او تیره شد فرته ایزدی	بکثری گرایید و نابخردی
پدید آمد از هر سویی خسروی	یکی نامجویی زهر پهلوی
سپه کرده و جنگ را ساخته	دل از مهر جمشید پرداخته

و گروهی از سپاهیان و لشکریان ایرانی به ضحاک تازی رو نهاده، از او سی حواهند که تاج و تخت را به دست گیرد و بر اریکه سلطنت تکیه زند.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار	برو سالیان انجمن شد هزار
سراسر زمانه بدو گشت باز	برآمد برین روزگار دراز
نهان گشت کردار فرزانگان	پر اگنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد جادویی ارجمند	نهان راستی آشکسارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز	به نکی نرفتی سخن حز براز

اما دیری نمی‌باید که بر اثر حکمرانی مستبدانه ضحاک و قربانی شدن دو جوان در هر روز قبامی به سرکردگی و رهبری فربدون آغار می‌شود. فریدون با یاران خوبیش به افامتگان ضحاک یورش می‌برد و با استفاده از غیبت بادشاه به کاخ وارد گشته، در آنجا با دو دختر جمشید (به روایتی دیگر دو خواهر جمشید)، که ضحاک به عنوان معشوقه‌های خود نگاه می‌داشت، رویه رو می‌شود. آن دو فریدون را منجی خود بندانسته، او را نزد خود بنهان می‌کنند. ضحاک پس از بازگشت و اطلاع از رویدادها، با احساس انتقام‌جویی شدید با دشنه‌ای

→

بیان کرده‌اند: جمشید بسر و بونجهان پسر ارفحشد (با ایران) پسر سام نوح، شرحو که ضری، احوال جمشید بسن کرد، از بعضی جهات به روایات پهلوی و از بعضی جهات به شاهنامه فردوسی نزدیک است و این امر مدلن می‌دازد که ماحمد فردوسی از خداینامه‌های پهلوی چندین دور نبود. بنعمی جمشید را مانند خورشید فروزند و صاحب بادشاهم هر سه دانسته و سخنان او بیر از بسیاری جهات به روایات قدیم نزدیک است. حسامه‌سرایی در ایران، ذکر دیج نه صفا

آبگون، مخفیانه وارد اقامتگاه دو خواهر می‌شود. اما فریدون ضحاک را می‌بیند و در آنی او را غافلگیر نموده، با ضربه گرز گاوسر، کلاه خود را در هم می‌شکند. سپس، بر آن می‌شود که با ضربه دیگری به کلی ضحاک را نابود سازد. اما در همان دم، سروش بر وی ظاهر می‌شود و با شرح اینکه سرنوشت طولانی و سختی برای ضحاک مقدر شده است، او را از این کار باز می‌دارد.

فریدون به ندای سروش، او را پس از خلع سلاح به زنجیر کشیده، به کوه دماوند می‌برد و در غاری می‌آویزد تا همچنان به کیفر گناهان خویش آویخته برجای بماند.

ازو نام ضحاک چون خاک شد جهان از بد او همه پاک شد

گستته شد از خویش و پیوند او بمانده بدان گونه در بند او

تصویر لحظه‌ای را نشان می‌دهد که فریدون ضربه‌ای بر سر ضحاک فرود آورده، در حالی که دو مشوقه ضحاک نشسته، نظاره‌گر و قایع‌اند و خدمتکاران نیز در پشت سر آنها ایستاده‌اند. صدمه دیدن تصویر و به خصوص محوشدگی قسمت بالای سینه و چهره ضحاک شاید ناشی از نظر منفی ناظران تصویر نسبت به ضحاک باشد.

۴

کشن تور ایرج را

صفحه ۱۵ ب. ۳/۱۲×۹

آنگاه که گرد پیری بر چهره فریدون^{*} می‌نشینند و کمان قامتش عیان می‌شود (رجوع به شرح تصویر شماره ۳) قلمرو حکومت خویش را بین سه پرسش تقسیم می‌کند؛ او روم و همه ولایت‌های خاوری (به معنی امروزی باخترا) را به سلم، ترکستان و چین را به تور و ایران را به ایرج می‌بخشد.

هم آن تخت شاهی و تاج سران بدو داد کو را سزا بود تاج برادران بزرگ تر ناراضی از این تقسیم در آغاز گردن به اراده پدر می‌نهند، اما به زودی همداستان شده نامهای مبنی بر درخواست رعایت سنت قدیم و سپردن املاک اصلی به بزرگ‌ترین فرزند، به پدر می‌نویسند و او را به خودسری و تبعیض متهم می‌سازند.	هم ایران و هم دشت نیزه‌وران بدو داد کو را سزا بود تاج ایا دادگر شهر یار زمین اگر تاج از آن تارک بی‌بها

* نام فریدون در آوستا «ثی‌آکشون» و در ودا «ترای تَن» است. همین اسم در متن پهلوی فریتون «بایاه و واو مجھول» و در فارسی فریدون شده است. حماسه‌سازی در ایران، دکتر ذبیح‌الله صفا، ص ۴۶۴.

نشنید چو ما از تور خسته نهان
هم از روم گردان جوینده کین
ز ایران و ایرج برآرم دمار
فریدون برآشته و خشمگین بر آن می‌شود که جواب دندان‌شکنی به پسران بزرگ‌تر بددهد، با این همه، در برابر خواهش‌های ایرج تسليم شده، او را برای حل مسالمت‌آمیز نزاعی که برادران برپا کرده‌اند، به نزد آن دو گسیل می‌دارد.
در اندرون خیمه زربفت، تور با خشم به ایرج پرخاش نموده، او را به تصاحب غیرقانونی سریر سلطنت ایران متهم می‌سازد.

یکی پاکتر پاسخ افگند بن
اگر کام دل خواهی آرام جوی
نه شاهی نه گسترده روی زمین
بر آن مهتری بر بیاید گریست
سرانجام خشستت بالین تو
کنون گشتم از تاج و از تخت سیر
چواز تور بشنید ایرج سخن
بدوگفت کای مهتر کام جوی
من ایران نخواهم نه خاور نه چین
بزرگی که فرجام او تیرگیست
سپهر بلند ارکشد زین تو
مرا تخت ایران اگر بود زیر
و بدین سان ایرج متواضعانه از مقام خود چشم می‌پوشد و برادران را مهتر خویش می‌خواند. لیکن آهنگ فمانبردارانه ایرج نه تنها آتش خشم تور را فرو نمی‌نشاند، بلکه بر عکس بر غضب او می‌افزاید. تور از کرسی زرین برخاسته، آن را بر سر او می‌کوبد. ایرج التماس می‌کند که برادر دست به خون وی آلوده نکرده، پدر سالخورده‌شان را به سوگ نشاند. لیکن برادر راثخوی خنجر زهر آلودی از موزه بیرون کشیده، زخم‌هایی بر سینه ایرج وارد می‌آورد و آنگاه سر وی را از تن جدا می‌کند.
در تصویر فوق ایرج با دست‌های بسته ترسیم گردیده، در وضعی که تور سر او را به عقب کشیده و خنجری بر فراز سر او نگاه داشته است. سلم بر تخت نشسته، به دقت نظاره‌گر جریانات است.

تصویر انار و گل قرمز بر ساقه‌های بلند نمی‌تواند بر حسب اتفاق ترسیم شده باشد و به احتمال زیاد علامت خونریزی قریب الوقوع است. در حاشیه بهن بالای چادر عبارتی به زبان

عربی به معنای «پایدار باد سلطنتش»^{*}، که در گذشته بسیار معمول بود، نوشته شده است. در اینجا تنها دو کلمه از این عبارت قابل رویت است.
سرهای خمیده دو اسب زین شده، که بیانگر عزیمت‌اند، با حالتی مناسب از پشت چادر نمایان است.

تکرار تصویر فوق در: اشرفی، تصویر ۲ (رنگی).

* منظور مؤلف احتمالاً عبارت «خَلَدَ اللَّهُ مَلَكُه» بوده است.

۵

پرورش سیمرغ زال را بازگرداندنش نزد سام
صفحة ۲۱ ب. ۱۶×۱۶/۵

سام، دومین فرد از طایفه پهلوانان بزرگ زابلستان، مدت مديدة از داشتن فرزند محروم بود. اما سرانجام صاحب کودکی گردید که در نهایت سلامت چون خورشید تابان می‌درخشید و لی موهای تنش سپید بود.

بیود از جهان سر بر سر ناامید
زاده آور آنگاه فریاد خواست
بهی زان فزاید که تو خواستی
و گر کشیش اهرمن آورده ام
بمن بر بخشاید اندر نهان
بجوشد همی در دلم خون گرم
چه گوییم ازین بچه بدنشان
پانگ و دو رنگست و گرنه پریست
نخواهم برین بوم و بر آفرین
سام که ننگ داشتن چنین فرزندی را برنمی‌تافت فرمان می‌دهد تا او را از آن بوم و بر دور

چو فرزند را دید مویش سپید
سوی آسمان سر برآورد راست
که‌ای برتر از کژی و کاستی
اگر من گناهی گران کرده ام
بپوزش مگر کردگار جهان
بپیچد همی تیره جانم ز شرم
چو آیند و پرسند گردنشان
چه گوییم که این بچه دیو چیست
ازین ننگ بگذارم ایران زمین

ساخته و بر دامن البرز کوه بگذارند. سیمرغ^{*}، مرغ خردمند افسانه‌ای، که بر سر پیغ کوه البرز آشیان داشت، چون در جستجوی غذا به پرواز درمی‌آید زال را یافته، به نشیم خود می‌برد تا شکار فرزندان خویش سازد. اما بزدان نیکی دهش بچگان سیمرغ را با وی مهربان می‌سازد. مهر کودک به دل آنان می‌افتد و بدین‌سان تا روزگاری دراز کودک در آشیان سیمرغ می‌ماند. سالیان بعد روزی از روزها مردمانی که با کاروان از دامنه البرز عبور می‌کردند، پسر بچه‌ای را در آشیان سیمرغ مشاهده می‌کنند. نشان او در جهان پراکنده گشته، خبر بی‌درنگ به گوش سام نریمان می‌رسد. پدر پیشیمان از کرده خویش و متاثر از نصایح حکما در طلب فرزند به کوهسار می‌شتابد.

که گفتی ستاره بخواهد کشید	سراندر ثریا یکی کوه دید
که ناید زکیوان برو برقزند	نشیمی ^{**} ازو برو کشیده بلند
یک اندر دگر باقته چوب عود	فرو بردہ از شیز ^{***} و صندل عمود
بدآن هیبت مرغ و هول کنام	بدان سنگ خارا نگه کرد سام
نه از دست رنج و نه از آب و خاک	یکی کاخ بد تارک اندر سماک
ددو دام را بر چنان جایگاه	ره برشدن جست و کسی بود راه
بمالید رخسارگان بر زمین	ابر آفریننده کرد آفرین
سیمرغ پس از دیدن سام و آگهی یافتن از علت آمدن وی، پورسام را مژده داده، از آمدن پدر آگاه می‌سازد و ماجراهی به آشیان آمدنش را باز می‌گوید. سیمرغ به یاد سرنوشت کودک و شایعات مربوط به وی، نام دستان ^{****} (به مفهوم افسانه و حکایت) بر او می‌نهد. و این نام با لقب زال‌زر (پیر کهن‌سال) همراه می‌شود. مطابق تصویر زال به پدرش، که آغوش بر وی	

* سیمرغ مرغ داستانی شاهنامه در آوستا مرغوسن (M eregho Saena) یعنی مرغ شنن نام دارد (احماسه‌سرایی در ایران). ذکر ذیح الله حفا، ص ۵۶۲.

** نشیم: نشیم، آشیانه. (یادداشت ویراستار).

*** شیز: نوعی چوب سیاه، آبنوس. (یادداشت ویراستار).

****. از آنجا که سام در کار فرزند خدمعه و نیرنگ (دستان) کرده بود، سیمرغ نام دستان بر او می‌گذارد. فردوسی و سروده‌هایش، ی. ا. برتلس، ترجمه سیروس، ایردی، ص ۶۵.

گشوده، با بی‌اعتمادی می‌نگرد.

بعدها طرح سیمرغ و زال به طرز ناشیانه‌ای با رنگ سیاه دورگیری شده است.

9

پیکرہ رستم شیر خوار بر اسب
صفحہ ۳۲ ب۔ ۱۲/۵ × ۱۰/۵

هنگام بدرود، سیمرغ، پری از خویش به زال می‌دهد و می‌گوید که اگر به سختی درافت و یاری خواهد، بستنده است که آن را بر آتش نهد تا سیمرغ همانندم به یاری وی شتابد. زمانی دیگر، آن هنگام که همسر زال از زادن جنین بیش از حد بزرگ ناتوان می‌گردد، زال با سرگشتنگی و اضطراب سیمرغ را به یاری می‌خواند.

پدید آمد آن مرغ فرمان روا	هم اندر زمان تیره گون شد هوا
چه مرجان که آرایش جان بود	چو ابری که بارانش مرجان بود
سیمرغ او را تسلی داده، دستور می دهد تا موبدی هنرمند و دانا بر بالین زن آورند. موبد	
رودابه را با بادهای گیرا بیهوش می کند و پهلوی وی را می شکافد و کودک را بیرون می آورد.	
که کس در جهان این شگفتی ندید	چنان بسی گزندش بروون آورید
* ببالا بلند و بدیدار کش*	یکی بچه بد چون گوی شیر فش
که نشستنید کس بچه پیلتون	شگفت اندر و مانده بُد مرد و زن
بدین ترتیب، رستم، آخرین و پُرآوازه ترین فرد سلسله پهلوانان سترگ زاپلستان و سرکرده	

* کش: خوش و نیک؛ کش رفتار و کش دیدار پنهان، خوش رفتار و خوش سیما. (پادداشت و پیر استار).

آینده جنگاوران ایران زمین، دیده به جهان می‌گشاید.

رستم در غیبت پدر بزرگش سام که به فرمان پادشاه به لشکرکشی رفته است، تولد می‌یابد. از این روی، اطراقیان برای ارائه تصویری از او به پدر بزرگش، از روی اندام رستم پیکره‌ای از حریر که به موی سمور آکنده شده، می‌سازند و آن پیکره را که سنانی زیرکش و در دستی کوپال داشت بر اسب سمند می‌نشانند و عنان به دست چپ وی می‌دهند. آنگاه این تندیس را بر هیونی تکاور استوار ساخته، به نزد جدش سام می‌فرستند. سام از دیدن هیئت رستم بسیار شاد می‌شود، به ویژه که شباهتی با خود در او می‌یابد.

ابر سام یل موی بر پای خاست
مرا ماند این پرنیان گفت راست
اگر نیم ازین پیکر آید تنش
سرش ابر ساید زمین دامنش
در تصویر تندیس رستم ظاهرأ هیچ گونه شباهتی به کودک نوزاده ندارد، لیکن رنگ اسب مطابق توصیف متن است.

این تصویر سابقاً تحت عنوان «رستم جوان سوار بر اسب» ذکر شده است (گیوزالیان، دیاکانف، نسخ خطی، صفحه ۱، شماره ۶).

۷

رخش گرفتن رستم از رمه کابلستان

صفحة ۴۰ آ. ۱۲/۳×۱۲/۳

آن هنگام که پهلوان جوان بر آن می‌شود که اسبی برای خویش برگزیند، گله‌بان پیر رمه اسبان را از برابر او عبور می‌دهد.

هر اسپی که رستم کشیدیش پیش
به پشتیش بیفشاردی دست خویش
زنیروی او پشت کردی بخم
نهادی بروی زمین بر شکم
در این میان تنها یک کره اسب که در بی مادیانی می‌گذشت نظر رستم را به خود جلب می‌کند.

سیه چشم و بور^{*} ابرش^{**} و گاو دم
تسنیش پرنگار از کران تا کران
چو داغ گل سرخ بر زعفران
کره اسب به خاطر رنگ زعفرانی و لکه‌های قرمز رنگ لقب رخش (به معنای آتشین) گرفته است. رستم در صدد برمی‌آید که کمندی بر او افکند، ولی مادیان با خشم بسیار به کمک کرده اسب می‌شتابد. در این هنگام رستم با فریاد تهدیدآمیزی مادیان را رانده، سر رخش را به بند

* بور: سرخ؛ اسب سرخ رنگ. (بادداشت ویراستار).

** ابرش: اسبی که لکه‌هایی به رنگ دیگر بر پوست دارد. (بادداشت ویراستار).

می آورد. آنگاه گره کمند را برابر او تنگ‌تر می‌کند و با تمام قدرت بر پشت او فشار می‌آورد و پس از حصول اطمینان نسبت به تحمل اسب از سنگینی وزن سوار و ادوات جنگی بر روی زین، رخش را بر می‌گزیند.

سرش تیز شد کینه و جنگ را
بدیدش که دارد دل و تاو^{*} و رگ
تن ییلوار و برو یال او
کشد جوشن و خود و کوپال او

بزین اندر آورد گلرنگ را
گشاده زنخ دیدش و تیز تگ
کشید جوشن و خود و کوپال او

تصویر دقیقاً مطابق متن نیست. در نگاره لحظه آزمون رخش نقش شده است، ولی رخش بدون کمند ترسیم گشته و لکه‌های قرمز رنگ کره اسب نیز برخلاف توصیف متن هیچ شباهتی به گل سرخ ندارند. اما این‌گونه نشانه‌ها در اسب گلرنگی که با کمندی بر گردن در پشت کره جوان ترسیم شده، دیده می‌شود. پیرمرد گله‌بان که سر کمند را در دست دارد بر اسب

دیگری سوار است. بدین ترتیب، هم نشانه‌های رخش و هم طرز به بند کشیدن او به مادرش نسبت داده شده است. نگاره، در حقیقت، به نمایش چگونگی به کمند کشیده شدن مادیان توسط گله‌بان در هنگام آزمودن رخش به دست رستم اختصاص یافته است.

* تاو: تاب. (یادداشت ویراستار).

۸

رفتن رستم به مازندران و نبرد رخش با شیر
خوان اول از «هفت خوان رستم»

صفحه ۴۵ آ ۱۱×۱۲

ابلیس پس از اغوای کاووس شاه و سپاهیانش، آنها را به مازندران، که مأوای دیوان^{*} است، می‌کشاند. دیو سپید که سر نره دیوان شاه مازندران است، به جادو چشم کاووس و سپاه ایران را کور و نایینا می‌سازد. او ذخایر و تجهیزات آنان را نابود می‌کند و ایرانیان درمانده را به اسارت می‌گیرد. با این وصف کاووس موفق می‌شود که پیکی متضمن درخواست رهایی به سوی زال

* از قرائن زیادی که در دست است چنین برمی‌آید که دیوان در روایات ملی ایرانیان دسته‌ای از آدمیان بودند و چون همه‌جا از ایشان به نیرو و پهلوانی یاد شده معلوم می‌شود که مردمی تناور و برومند و از نژادی قوی بوده‌اند و چون با ایرانیان بر سر مساکن خویش جنگ می‌کردند می‌توان گفت که از نژادی دیگر بوده و پیش از ایرانیان در سرزمین ایران یا نواحی خاصی از آن مثلاً مازندران و گیلان ساکن بوده‌اند.

کیش ایرانی با جادو مخالف بود و از این روی می‌بینیم که در حماسه‌های ملی ایران نیست جادو و سحر به ایرانیان معمول نیست، اما به ملل غیر ایرانی و کسانی که معتقد به مزدیستنا نبودند همه‌جا نسبت سحر و جادو داده شده است. بنابراین محقق می‌گردد که دیوان به دین ایرانیان اعتقاد نداشتند و علی‌الظاهر بتپرست و مشرک یعنی معتقد به «دیویستنا» (برا بر مزدیستنا) بوده‌اند و شاید تسمیه آنان به دیو نیز به همین سبب بوده باشد. (حماسه‌سرایی در ایران، دکتر ذبیح‌الله صفا، ص ۶۰۴).

روانه دارد (رجوع به شرح تصویر شماره ۵).

بخاک اندر آمد سرتاج و تخت
همی بگسلد زار جان از تنم
همه سود را مایه باشد زیان

کنون چشم شد تیره و تیره بخت
جگر خسته در چنگ اهرمنم
اگر تو نبندی بدین بد میان

زال به علت کهولت این مهم را به پسر جوانش رستم محول می‌کند و از او می‌خواهد که شخصاً
سیری به سوی مازندران برگزیند.

بخواهی به تیغ جهان بخش کین
تراب پرورانید پروردگار
که آساش آری و گردم زنی
سراز خواب و اندیشه پرده خست کن
رستم مسیر کوتاه و پرخطی را بر می‌گزیند. داستان «هفت خوان رستم» از اینجا آغاز
می‌شود.

رستم پس از رسیدن به نیستان غافل از اینکه در نزدیکی کنام شیر قرار دارد، بر آن می‌شود
تا لختی بیارامد. چون شیر باز آمده، رستم را در جای خود خفته می‌یابد نخست می‌کوشد تا
سب را نابود سازد. لیکن رخش از قصد شیر آگاهی یافته، با خشم خود را بر روی او می‌افکند
و با دندان پشت شیر را گرفته، بر زمین می‌کوبد و سرانجام او را از پای در می‌آورد.

جهان دید بر شیر تاریک و تنگ
که گفت که با شیر کن کارزار
من این گرز و این مغفر جنگجوی
کمند کیانی و گرز گران
خروش توم چون رسیدی بگوش
ترا جنگ با شیر کوتله شدی
تصویر بیانگر حکایت سوار شدن رخش بر شیر است. لیکن درختی بجای نیزار ترسیم
گشته و کمان دان، سپر، تیردان و تیرهای رستم بر شاخ و برگ آن نفس شده‌اند. در این نگاره
تصویر رستم، به علت فشرده‌گی ترکیب‌بندی، در قسمت فوقانی سمت راست و بالاتر از سطح
کوهها، در حالی که در نهایت آرامش بر مفرش قرمز رنگی به خواب رفته، نمایانده شده است.

ضمناً در اینجا برای نخستین بار رستم در جامه سنتی خود که از پوست بیر است (بیریان)
تصویر شده است.*.

* با بررسی نگاره‌های مکاتب دوره‌های مختلف و صحنه‌های ترسیم شده از دلاوری‌های رستم، یکی از قهرمانان اصلی شاهنامه فردوسی، خواهیم دید که شرح و تفسیر چهره‌وی در طی قرون تغییر نیافته است و به عبارت دیگر نمادهایی چون خفتان بیر و کلاهخودی از پوست بیر که به شناسایی وی منجر می‌شوند، همواره ثابت بوده‌اند. نگارگری و ادبیات شرق، ی. آ. پولیاکوفا، ز. ی. رحیموفا، از همین مترجم، ص. ۴۸.

۹

رزم رستم با اژدها

خوان سوم از «هفت خوان رستم»

صفحه ۴۵ ب. ۲/۱۰

رستم دستان پس از برخاستن از خواب (رجوع به شرح تصویر شماره ۸) رخش را به خاطر عدم اجتناب از جنگ سرزنش می‌کند و از او می‌خواهد که از این پس مرتكب چنین اشتباہی نشود. در این مرحله (خوان دوم) مسیر آنان بیابان خشک و آفتاب سوخته‌ای است که قادر هر نوع آب آشامیدنی است.

که از تشنگی سست و آشفته شد
زبان گشته از تشنگی چاک چاک
سرانجام از بخت خوش به کنار چشم‌ساری می‌رسند. رستم پس از رفع عطش آهنگ خواب می‌کند. از سوی دیگر اژدهایی که در آن حوالی زندگی می‌کرد در صدد حمله به رخش برمی‌آید. چون رخش به یاد گفته‌های پهلوان می‌افتد، سهبار به بالین رستم رفته و سم بر زمین می‌کوبد تا بیدارش کند.

و بالاخره در آخرین بار رستم چشم می‌گشاید و متوجه اژدها گشته، با او به مبارزه بر می‌خیزد. (خوان سوم)

تن پیلوارش چنان تفته شد
بیفتاد رستم بران گرم خاک

زمین کرد پر آتش از کارزار
کزین پس توگیتی نبینی به کام

بسخزید بر سان ابر بهار
بدان اژدها گفت برگوی نام

روانت برآید ز تاریک تن
که از چنگ من کس نیابد رها
بلند آسمانش هوای منست
ستاره نبیند زمینش بخواب

نیابد که بی‌نام بر دست من
چنین گفت دژ خیم نر اژدها
صد اندر صد این دشت جای منست
نیارد گذشتن بسر بر عقاب

رخش با مشاهده نبرد و اطمینان یافتن از این امر که پهلوان به تهایی نمی‌تواند بر اژدها
ظفر یابد، خود نیز وارد کارزار شده و پشت اژدها را به دندان می‌گیرد. و رستم بلافاصله سر او
را از تن جدا می‌سازد.

چنانکه در تصویر مشاهده می‌شود رستم سر اژدها را، که رخش به سوی زمین خم کرده،
با شمشیر شکافته است.

۱۰

رزم رستم با زن جادو
خوان چهارم از «هفت خوان رستم»
صفحة ۱۰/۴۶×۳

رستم دستان پس از کشتن اژدها (رجوع به شرح تصویر شماره ۹) به مسکن زن جادو می‌رسد. او در چمنزارِ کوچکِ کنار چشمه خوانی با غذاهای رنگین می‌یابد و از اسب فرود می‌آید. او در کنار چشمه می‌نشیند و جامی زرین از می‌پر ساخته و آنگاه تبور نواخته و نغمه سر می‌دهد.

بزد رود و گفتارها بر گرفت
که از روز شادیش بهره غم است
بیابان و کوهست بستان اوی
کجا اژدها از کفش نارهاست
نکردست بخشش و را کردگار
و گر با پانگان بجنگ اندر است

ناله رستم و زخم رود به گوش زن جادو رسیده و او در هماندم به هیئت زن جوانی زیبایی درآمده، در کنار رستم می‌نشیند و با او از در گفت و شنید در می‌آید.

رستم که از زیبایی او در تحریر است، ساغری بد و تقدیم نموده، از خدای نیکی دهش یاد می‌کند. اما زن جادوگر به محض شنیدن نام یزدان به چهره اصلی خود، یعنی به شکل عجوزه

تسهمن مر آنرا بیر در گرفت
که آواره و بد نشان رستم است
همه جای جنگست میدان اوی
همه جنگ با شیر و نر اژدها است
می و جام و بویا گل و میگسار
همیشه بجنگ نهنگ اندر است

زشتی درمی‌آید.

یکی گنده پیر شد اندر کمند
پر آژنگ و نیرنگ و بند و گزند
پهلوان چون درمی‌یابد که او دارای قدرتی شیطانی و ناپاک است کمر به نابودیش می‌بندد.
در این نگاره رستم در حال قطع کردن سر عجوزه مصور شده است.

۱۱

رزم رستم با دیو سپید

خوان هفتم از «هفت خوان رستم»

صفحه ۴۷ ب. ۱۲/۵

تهمتن پس از گذر از بیابانی تیره و تار بامدادان به مرغزاری رسیده، در اولین فرصت ادوات جنگی خود را جهت خشک شدن بر زمین می‌نهد. چیزی نمی‌گذرد که دشتبانی^{*} اولاد نام به نزد وی آمده و از رستم می‌خواهد که از چرانیدن اسب در کشتزار اجتناب نماید.

چرا اسب بر خوید^{} بگذاشتی
بر رنج نابرده برداشتی**

اما تهمتن اولاد را در کمند خویش گرفتار ساخته و می‌گوید که اگر اردوگاه ایرانیان دربند و زیستگاه دیو سپید را نشان دهد امان خواهد یافت (رجوع به شرح تصویر شماره ۸). اولاد بر آن می‌شود که رستم را بدانجا راهنمایی کند:

صد افگنده بخشیده فرسنگ پی

بیاید یکی راه دشوار و بد

از ایدر به نزدیک کاووس کسی

وز آنجا سوی دیو فرسنگ صد

* ظاهراً برداشت مؤلف نادرست است، بر طبق روایت شاهنامه اولاد نام پهلوانی مازندرانی است که دشتبان پس از چتیدن ضرب شست رستم (کنده شدن گوش‌هایش بدست رستم) به نزدش می‌شتابد و او را به نبرد با رستم برمی‌انگیزد، که سرانجام اولاد به دست رستم اسیر می‌شود.

** خوید (با تلفظ «خید») گندم و جوی سبز شده را گویند که خوش آن هنوز نرسیده باشد. (یادداشت ویراستار)

میان دو صد چاهساری شگفت
میان دو کوهست این هول جای
ز دیوان جنگی ده و دو هزار
صبح روز بعد رستم عزم رفتن به نزد کاوس می‌کند تا اینکه به نزد او بار می‌یابد:
غریبید بسیار و بردش نمار
گرفتش به آغوش کاوس شاه
آنگاه کاوس او را به جنگ با دیو سپید روانه می‌دارد و به آوردن خون دیو سپید برای
شفای چشممان نایینای خود و سایر جنگجویان فرمان می‌دهد.

رستم پس از رسیدن به کنام دیو به غاری می‌رود که تقریباً به طور کامل، جنه‌ای عظیم را با
مویی سیاه و چهره‌ای چون شیر (به روایتی دیگر چهره‌ای چون سنگ سیاه و موهایی به رنگ
شیر) در میان گرفته است. لیکن چون دیو به خواب فرو رفته بود رستم در کشتن او شتاب
نمی‌کند. او نخست دیو را بیدار می‌کند و آنگاه آن دو در غار به هم در می‌آمیزند.

همی گوشت کنند این از آن، آن ازین
بدل گفت رستم گرامروز جان
بماند بمن زنده‌ام جاودان
همیدون^{*} به دل گفت دیو سپید
که از جان شیرین شدم ناید
گرایدونک از چنگ این اژدها
بریده پی و پوست یابم رها
نه کهتر نه برتر منش مهتران
سر انجام رستم با زحمت بسیار پای دیو را قطع می‌کند و او را بر زمین می‌کوبد. آنگاه با
خبری که به قلبش می‌زند او را هلاک می‌سازد و جگرش را بیرون می‌کشد.
در نگاره رستم شکم دیو سپید را به منظور بیرون کشیدن جگرش شکافته است. طرح انداد
دیو صدمه دیده و بعدها ناشیانه با رنگ سیاه دورگیری شده است.

* همیدون: همین دم، همین زمان، هم‌اکنون. (بادداشت ویراستار)

۱۲
گذشتن سیاوش در آتش
صفحه ۶۵ آ. ۱۲×۲۰/۱۰

سودابه^{*}، همسر کاووس، که توسط شاه از بلاد عرب آورده شده است، به ناپسی جوان خود سیاوش^{**} اظهار عشق می‌کند، لیکن سیاوش عشق او را رد نموده، به گناه گردان نمی‌نهد و چون قهرآلود آهنگ رفتن می‌کند، سودابه بیناک از فاش شدن راز خود جامه دریده و چهره می‌خراشد. آنگاه زن فریبکار با فریاد بلند سیاوش را متهم می‌سازد و بر او دروغ می‌بندد.

برآمد خروش از شبستان اوی
فغانش زایوان برآمد بکوی
که گفتی شب رستخیزست راست
یکی غلغل از باغ و ایوان بخاست

...

برآراست جنگ و برآویخت سخت

چنین گفت کامد سیاوش به تخت

* دختر شاه هاماوران (گزارشگران چنین بر شمرده‌اند که هاماوران نام باستانی سوریه یا یمن است).

** سیاوشن که نام سیاوش در اوستاست از دو جزء «سیا» یعنی سیاه و «ارشن» به معنی نر و حیوان نر آمده است و بنابر این می‌توان آن را بنابر سنت ایرانیان قدیم «دارنده اسب گشن سیاه» معنی کرد. این نام در پهلوی سیاوش یا سیاوشن و در فارسی نیز به همین صورت آمده است. در شاهنامه سیاوش صاحب اسبی است به نام شبرنگ بهزاد و یقیناً میان داستان این اسب و معنی اسم سیاوشن ارتباطی وجود دارد. (حماسه‌سرایی در ایران، دکتر ذبیح الله صفا، ص ۵۱۱-۵۱۲).

که جز تو نخواهم کسی را زین
شاه با علم به بی‌گناهی پسر از موبدان استعانت می‌جوید. و سر انجام جهت برائت وی در افکار عمومی تدبیر موبدی را مبنی بر آزمایش الهی عبور سیاوش از آتش، مطابق با رسم قدیمی (گذشتن متهم از آتش) می‌پذیرد.

بر آتش یکی را بباید گذاشت
که بر بیگناهان نیاید گزند

زهر در سخن چون بدین گونه گشت
چنین است سوگند^{*} چرخ بلند

...

مگر کاتش تیز پیدا کند
پس دو خرمن به سان کوهی از آتش، که فاصله کوتاهی از هم دارند، تدارک دیده می‌شود.
گنه کرده رازود رسوا کند
زمین گشت روشن تراز آسمان

جهانی خروشان و آتش دمان
سراسر همه دشت بریان شلند

سیاوش با جامه‌ای^{**} سپید و خود زرین سوار بر اسب شیرنگ خود از کوه آتش دمان گذشته و در میان هلله مردمی که به صحنه می‌نگرند به سلامت به نزد پدر باز می‌گردد و از این رهگذر بی‌گناهیش ثابت می‌شود.

اگر آب بودی مگرتر شلی
چنان آمد اسپ و قبای سوار
چو بختایش پاک یزدان بود

چنانکه روشن است تصویر با متن مطابقت ندارد. زیرا بر اساس متن، سودابه با شنیدن خروش و آوای مردم به ایوان آمده، سیاوش را در حین عبور از فاصله دو خرمن آتش مشاهده می‌کند. اما در نگاره سودابه در کنار کاووس شاه و فرد دیگری (وزیر یا موبد) که

* سوکن. در اوستا سوکن (به معنای کوگرد). در ایران باستان، با خورانیدن آب آمیخته به گوگرد به متهم، از زود دفع نشن ب مدن ن در شکم، تقصیر یا بی‌تفسیری اور تعیین می‌کردند. بعدها این واژه به معنای قسم بکار رفت. (یادداشت ویراستار).

** سیاوش، دیگر شخصیت شاهنامه هموارد در جامه‌ای سفید که نشان پاکدامنی اوست، ترسیم می‌گردد.. بدین ترتیب، فو عد دی در احوال تصویرسازی با رعایت ویژگی‌ها و مختصات معین انعکاس می‌یابند. (نگارگری و ادبیات شرق، ی. آ. بونه کوو، ز. ی. رحیموفا، از همین مترجم، ص ۴۸).

همگی سوار بر اسب‌اند، در نزدیکی خرمن آتش تصویر شده است. از سویی نیز، نگاه آن سه نه به سیاوش بلکه به پرنده‌ای دوخته شده که بر شاخصاری نشسته و سرش را به سوی آنها برگردانده است (در متن هیچ نامی از این پرنده برده نشده است).

این پرنده در برخی از دیگر تصاویر نسخه خطی نیز بی‌ارتباط با موضوع ترسیم شده است. در اینجا ارتباط پرنده با سه شخص نامرده آشکار است و به احتمال قوی وجود بارقه امید در نگاههای دو سوار و حالت ترس در دیدگان سودابه تصادفی نیست. پرنده‌ای که بر فراز سر سیاوش تصویر شده همانند پرنده خبررسان افسانه‌ای ایران باستان است که حامی اشخاصی از نژاد همايونی است. شاید بتوان فرض کرد که در اینجا مفهوم تمثیلی که بیانگر حقانیت سیاوش است به پرنده نسبت داده شده، و چرخش شدید پرنده به عقب به سوی اشخاصی که آزمون بی‌گناهی او را عملی می‌دانستند نیز می‌تواند توضیحی بر این امر باشد.

تکرار تصویر فوق در: اشرفی، تصویر ۳ (رنگی).

شانزده

لطف‌خواه، آنچه ایستاده بودند پروردیدند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند. این شاهزاده بی‌پیش‌بینی می‌باشد که این شاهزاده را از این طبقه می‌دانند.

۱۳

کشتن سیاوش را افراسیاب

صفحه ۷۷ ب. ۲×۱۲/۱۰

سیاوش^{*} با سپاهیان خود لشکر افراسیاب تورانی را که به مرزهای ایران تجاوز کرده بود، مقهور می‌سازد و با گرسیوز برادر وی وارد مذاکرات صلح می‌شود. اما کاووس که در آشتی با تورانیان همداستان نیست، بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزد.

ترا شد سر از جنگ حستن تهی
به کشمور بود شاه را آبروی
از آن مر دری تاج شاهنشی
در بسی نیازی بشمشیر جوی
دوسته شاهنامه امی ایا زن شو

نخواهی که خواندت پیمان‌شکن
و گرمه داری بران اهرمن

^{*} سماون غیربرترین پهلوان شاهنامه است. او سر سانند ایرج به سبب خوبی سرشت خود، قریانی نیزد میان خیر و شر عی خود را کویی برای آن که درخت حوبی از حشکیس «صبو» بساند، پاند کاده‌گاه از حور یکی از بی‌کنادزین و رسته‌برین هرزندان ادمی ایا زن شو:

بر سر کین خو هی سیاوش، هزاران هزار تن، سی‌داهه باکنا، جان خود را از دست می‌دهند، ذلی این مهم داشته نشده؛
نه ن است که، به هر قیمت هست حق بر کریمی شنبد و کنادکار به کیفر بر سد، اکر جز این باشد. در نظر شاهنامه، هجوم
حسن بدی دیوار از ظلمت فرو خواهد برد. زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، دکتر محمد اسلامی ندوشن، ص ۱۷۳.

سپه طوس رد را ده و بازگرد
تو با خوبیویان برآمیختی
سیاوش که شکستن عهد و پیمان خویش با افراسیاب را خلاف مردانگی می‌شمارد، آزرده
از نارضایی پدر تصمیم به ترک ایران می‌گیرد.

نژادی مرا کاشکی مادرم
وگر زاد مرگ آمدی بر سرم
که چندین بلاها بباید کشید
او از افراسیاب اجازه می‌خواهد تا در جستجوی پناهگاهی برای خود و افادش، با گروه
کوچکی از سرزمین توران عبور و به مناطق دور دست رود.

شوم کشوری جویم اندر جهان
که نامم زکاووس ماند نهان
که روشن زمانه برآن سان بود
افراسیاب به صلاحیت سردار خویش، پیران ویسه، به منظور ایجاد صلحی پایدار با ایران،
مقدم وی را گرامی داشته و جایگاهی در توران در اختیارش می‌گذارد و به افتخار وی
зорآزمایی و مسابقاتی (چوگان، پرتاپ ژوین، تیراندازی با کمان و...) ترتیب می‌دهد که
سیاوش در کلیه مسابقات بر حریفان خود غلبه می‌کند. پس، پیران^{*} دختر خود جریره را به
سیاوش می‌دهد، و از سویی موجبات ازدواج وی با فرنگیس دختر افراسیاب را فراهم
می‌آورد. سیاوش عازم سرزمین‌هایی که بدو بخشیده‌اند، شده، آنجا را بسیار آبادان می‌سازد.
از سوی دیگر شکوه و توانمندی سیاوش و شکوفایی خطة زیر فرمان او حسادت گرسیوز
را بر می‌انگیزد، و این حسد رفتارهایه به کینه مبدل می‌شود. او پس از بازگشت نزد برادر، زبان
به فتنه و دروغ می‌گشاید و چنین وانمود می‌سازد که گویا سیاوش در اندیشه سپاه و نبرد با
افراسیاب است.

بر شاه رفتی زمان تا زمان
بد اندیشه گرسیوز بد گمان
ز هرگونه رنگ اندر آمیختی
دل شاه ترکان برانگیختی
چنین تا برآمد بربین روزگار
پراز درد و کین شد دل شهریار
و بدین ترتیب افراسیاب را به کشنن سیاوش ترغیب می‌کند. افراسیاب با استفاده ز

* پیران یا پیران ویسه پهلوان مشهور و با تدبیر توران، سپهسالار لشکر افراسیاب. پسر ویسه: پیران دختر خود، جریره؛
را بد سیاوش داد، و این وصلت فرود به دنیا آمد. (یادداشت ویراستار)

عزیمت پیران به نواحی دور دست، سپه به سوی سیاوش می‌راند.

سیاوش پس از آگهی از تهمت گرسیوز همه مسائل را برای فرنگیس شرح داده، از او می‌خواهد:

ازین نامور گر بود رستنی	ترا پنج ماهست ز آبستنی
یکی نامور شهریار آورد	درخت تو گر نر ببار آورد
به غم خوردن او دل آرام کن	سرافراز کی خسروش نام کن

و خود بدون مقاومت تسليم افراسیاب می‌شود.

آنان سیاوش را با تحقیر بسیار به همان میدانی که در آنجا بر تمامی حریفان چیره شده بود، برده، یکی از آنان به نام گروی زره در مکانی که روزگاری پیش با سیاوش زورآزمایی کرده بود تشتبه زرین می‌نهد و چنگ در ریش سیاوش انداخته، او را کشان کشان بدانجا می‌برد. آنگاه

گروی زره بستد از بهر خون
نه شرم آمدش زان سپهبد نه پاک
جدا کرد زان سرو سیمین سرش
گروی زره برد و کردش نگون
برآمد بپوشید خورشید و ماه

زگرسیوز آن خنجر آبگون
بینگند پیل ژیان را به خاک
یکی تشت بنهاد زرین برش
بعایی که فرموده بد تشت خون
یکی باد با تیره گردی سیاه
در هماندم در محلی که خون
سیاوش بر زمین ریخته می‌شود
سیاوشان می‌روید.

در نگاره، لحظه کشتن سیاوش ترسیم گشته و چهره وی پاک شده است. شخص سمت راست احتمالاً گرسیوز است.

لرمه لر خورشید راه
لرمه لر خورشید راه
لرمه لر خورشید راه
لرمه لر خورشید راه

۱۴

عبور کیخسرو، فرنگیس و گیو از آمودریا

صفحه ۱۰/۳×۱۲/۳×۸۸

که ابری برآمد ز ایران پرآب
بگودرز گفتی که بگشای گوش
وزین نامور ترک نرازدها
کجا نام آن شاه کیخسروست
هرمزند و ازگوهه نامدار

چنان دیدگودرز یک شب به خواب
بران ابر باران خجسته سروش
چو خواهی که یابی زنگی رها
به توران یکی نامداری نوشت
زپشت سیاوش یکی شهریار

سروش پس از آن که به گودرز، فرمانده سپاهیان ایران، خبر از زنده بودن کیخسرو، پسر سیاوش، در توران می‌دهد (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۳) می‌گوید که تنها گیو پسر بزرگ گودرز می‌تواند او را یافته، به ایران آورد.

گیو پس از هفت سال آوارگی و اختفا در توران، کیخسرو را می‌یابد و آنان به همراه فرنگیس، مادر کیخسرو، مسلح شده، مخفیانه رو به سوی مرز می‌آورند. اما برده از راز برداشته می‌شود و عزیمت آنها آشکار می‌گردد. تعقیب‌کنندگان یکی پس از دیگری به دنبال آنان روان می‌شوند و افراسیاب^{*} آخرین گروه تعقیب‌کنندگان را هدایت می‌کند. ولی با این همه

* ظاهراً برداشت مؤلف نادرست است، بر طبق روایت شاهنامه پیران آخرین گروه تعقیب‌کنندگان را هدایت می‌کرد.

فرازیان به سلامت به معبر آمودریا می‌رسند، اما در آنجا قایقران در ازی عبور از گذرگاه جیحون مبلغ گرافی طلب می‌کند، که البته پذیرفته نمی‌شود. در این هنگام کیخسرو با توکل به خداوند نیکی دهش و از پس او فرنگیس و گیو با سلاح‌های سنگین جنگی، خود را به امواج متلاطم رود که در بهار طغیان کرده بود، افکنده، به سلامت بر این مانع غالب می‌آیند. تصویر با متن تطابق دارد. قایقران و دیگران در ساحل ایستاده، با تعجب عبور غیرمعمول آنان را می‌نگردند.

تکرار تصویر فوق در: گیوزالیان، دیاکانف. *نگاره‌ها*، تصویر ۳.

۱۵

دستگیری فرود در کنار دروازه دژ
به دست بیژن

صفحة ۹۷ آ. ۱۷/۵ (بزرگترین)

چندی نمی‌گذرد که کاوس شاه پس از ورود نوه‌اش کیخسرو به ایران حکومت را بدومی‌سپارد و خونخواهی سیاوش از تورانیان را به او محول می‌نماید. پس، به فرمان کیخسرو سپاهی به رهبری طوس به مرزهای توران هجوم می‌برند.

فرود، پسر سیاوش و جریره (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۳)، پس از وقوف از این موضوع از طوس می‌خواهد که او را در سپاه خود بپذیرد.

سزاوار این جستن کین منم
به جنگ آتش تیز بر زین منم

...

میانرا ببندم به کین پدر
که با شیر جنگ آشنایی دهد
که اندر جهان کینه را زین نشان

اما طوس نه تنها فرود را از نسل تورانیان می‌داند و از قبول وی سر باز می‌زند، بلکه او را دشمن می‌شمارد و سریازان ایرانی را به سوی او گسیل می‌دارد.

یکی نامور خواهم و نامجوی
سرش را ببرد به خنجر زتن
کنزایدر نهد سوی آن ترک روی
به پیش من آرد بدین انجمن

مقاومت شایسته فرود طوس را بر آن می‌دارد که خود با سپاهی به سوی او عزیمت نماید.

ز هر سو برآمد خروش سران	گرا ییدن گرزهای گران
غُو [*] کوس بـا نـالـهـ کـرـنـایـ	دم نـایـ سـرـغـینـ ^{**} وـ هـنـدـیـ درـایـ ^{***}

اماً فرود بار دگر با گروه کوچکی در نبرد شرکت می‌کند، ولی افراد او بلافضله به هلاکت می‌رسند و او تنها مانده و از بیم جان ناگزیر عنان می‌پیچد تا به دز پناه برود. اماً رهام و بیژن که در کمین او بودند با وی درآویخته، او را به دام می‌اندازند. رویدادهای بعدی به طرق مختلف در نسخ خطی شاهنامه بیان شده است.

بر اساس کوتاه‌ترین صورت داستان، که در این نسخه آورده شده است، بیژن بازوی فرود را با ضربت شمشیر قطع می‌کند و فرود در حالی که از درد فریاد می‌کشد و دچار خونریزی شده است سواره به دروازه دز می‌رسد و به محض ورود به دز می‌میرد.

نمونه زیرین یکی از متداول‌ترین صورت‌های واقعه است:

فرود در مراجعت به دز کلاه‌خود بیژن را، که در کمین‌گاه مخفی شده بود، می‌بیند و برای خرد کردن سر وی گرز به دست می‌گیرد. اماً رهام از پشت به وی حمله برده، تیغی بر کتف او می‌زند و دستش را از تن جدا می‌سازد. فرود به سوی قلعه می‌تاخد، لیکن بیژن در کنار دروازه به او رسیده، اسب او را بی می‌کند، فرود پیاده و تباہ گشته خود را به درون دز می‌افکند.

در نقاشی که به شدت آسیب دیده، صورت دوم داستان ترسیم شده است. تصویر فرود و اسب پاک شده و دوباره به طرز ناشیانه‌ای با رنگ سیاه دورگیری شده است. با این همه، معلوم نیست که ضربه شمشیر بیژن به کجا وارد آمده است. اگر سمت دست راست وی در نظر گرفته شود ضربه شمشیر قاعده‌تاً باید بر ران فرود وارد آمده باشد و از سوی دیگر با توجه به وضعیت پاهای عقب اسب می‌توان گفت که یکی از آنها به صورت منقطع تصویر شده است. اماً موقعیت کنونی نگاره امکان قضاوت دقیق را نمی‌دهد.

چهره بیژن در تصویر به میزان زیادی آسیب دیده، ولی چهره سه شخصی که از بالای دیوار

* عو: سـنـگـ، نـعـرـهـ. (بـادـدـاشـتـ وـبـرـاسـتـارـ)

** سـرـغـینـ: سـرـبـاـ. (بـادـدـاشـتـ وـبـرـاسـتـارـ)

*** درـیـ: زـنـگـ وـ جـرـمـ. (بـادـدـاشـتـ وـبـرـاسـتـارـ)

دژ ناظر بر صحنه‌اند در کمترین حد دچار آسیب شده است. تصویر زنی نیز در نقاشی دیده می‌شود که به احتمال می‌تواند تصویر جریره مادر فرود باشد.

۱۶

از اسب به زیر افکنند گیو تزاو را

صفحه ۱۰۲ ب. ۱۰/۶×۱۲/۳

این تصویر در ابتدای فصل «کشن تزاو بهرام را» واقع شده است و احتمال می‌رود که برای این مضمون در نسخه جایی در نظر گرفته باشد. لیکن با دلیل کافی می‌توان آن را به فصل بعدی که بیانگر کشن تزاو به دست گیو است، نسبت داد، که مضمونی این گونه دارد:

در یکی از جنگ‌های ایران و توران، بهرام تازیانه خود را که نامش بر آن حک شده بود، گم می‌کند. بهرام افتادن این تازیانه را به دست دشمن مایه ننگ خویش برمی‌شمرد و بر آن می‌شود تا به میان سپاه دشمن رفته و تازیانه خود را بازیابد. او به رزمگاه شتافت، سرانجام تازیانه را می‌یابد. اما سربازان تورانی او را محاصره می‌کنند و به تیر و گرز و ژوین می‌بندند. تزاو نیز سواره از پشت سر به بهرام حمله می‌برد و دستش را با شمشیر قطع می‌کند.

فرم مانند از رزم و برگشت کار به کردار آتش رخش بر فروخت بعوش آمدش در جگر خون گرم	جدا شد ز تن دست خنجر گذار ترازو ستمگاره را دل بسوخت به پیچید ازو روی پر درد و شرم

روز بعد گیو، برادر بزرگ بهرام، نگران از تأخیر او در جستجویش روان می‌شود و او را مسدوم می‌یابد.

فَتَادَهُ ازو دَسْتُ وَ بَرْگَشَتَهُ كَار
بِهِ خَاكُ وَ بِهِ خُونُ اندر افْكَنَدَهُ خُوار

پر از خون دو تن دیده از مهر اوی
همی ریخت آب از بر چهراوی
بهرام آنچه را که بر او گذشته حکایت می‌کند.
بسارید گیو از مژه آب زرد
چو بهرام گرد این سخن یاد کرد
بروز سپید و شب لازورد
بدادر دارنده سوگند خورد
مگر کین بهرام باز آورم
که جز ترگ^{*} رومی نییند سرم
آن هنگام که تزاو، طلایه‌دار سپاه توران، از لشکر خود دور افتاده، در دشت پدیدار
می‌شود، گیو کمند می‌افکند و او را از پشت زین به زیر می‌کشد و او را کشان کشان به محلی که
بهرام افتاده است، می‌برد.

مکافات سازم جفا را جفا
بدو گفت که اینک سربی وفا
که چندان زمان دیدم از روزگار
سپاس از جهان آفرین کردگار
پردازم اکنون من از پیش تو
که تیره روان بد اندیش تو
آنگاه در برابر دیدگان بهرام که در حال جان دادن است، سر آن آدمکش را از تن جدا می‌سازد.
در تصویر لحظه کمند افکدن گیو
بر تزاو و به زیر کشیدن او از اسب،
نشان داده شده است. سر اسب تزاو، که
در حال تاخت ترسیم گشته، پنجه
دست چپ گیو را که می‌باشد سر
افسار را گرفته باشد، پوشانده است.

سابقاً عنوان این تصویر «کشتن
بهرام به دست تزاو» بود. (گیوزالیان،
دیاکانف. نسخ خطی، صفحه ۲،
شماره ۱۶؛ نگاره‌های ایرانی، صفحه
۳۵، ۶، شماره ۱، تصویر ۱).

* ترگ: کلاه خود. (یادداشت ویراستار).

منیری

۱۷

کمند افکنند رستم کاموس کشانی را

صفحة ۱۱۵ ب. ۱۱/۳×۱۱/۲

پس از نبردهای سنگینی که ایرانیان به خونخواهی و کین سیاوش آغاز کرده بودند، آرامشی موقت فرا می‌رسد (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۵) و عملیات به چند جنگ تن به تن منحصر می‌شود. از سوی تورانیان کاموس کشانی در این نبردها به موفقیت‌های چشمگیری نایل می‌آید. آن هنگام که رستم خشمگین از مرگ نیزه‌دار خویش به دست کاموس، با کمندی به بازو و گرزی به دست به مصاف وی می‌رود، کاموس بی‌اطلاع از هویت رستم و با اطمینان از شکستناپذیری خود سلاح او را به تمسخر می‌گیرد:

بدوگفت کاموس چندین مدم	به نیروی این رشته شست خم
چنین پاسخ آورد رستم که شیر	چو نخچیر بیند بغزد دلیر
نخستین برین کینه بستی کمر	زایران بکشتی یکی نامور
کنون رشته خوانی کمند مرا	بیینی همی تنگ و بند مرا
زمانه ترا از کشانی براند	چو ایدر* بدت خاک جایت نماند

کاموس تیغی به سوی رستم می‌افکند که تنها به زره رخش آسیب می‌رساند. رستم در

* ایدر: اینجا؛ هم‌اینک. (یادداشت ویراستار).

پاسخ، کمند می‌گشاید و کاموس را گرفتار می‌سازد و او بیهوده می‌کوشد تا خم کمند را بگسلد.
آنگاه رستم رخش را به تاخت می‌آورد و او را از زین بر می‌گیرد و به اردوی سپاه ایران می‌برد
و دلاوران ایرانی

تنش را به شمشیر کردند چاک به خون غرقه شد زیر او سنگ و خاک
در نگاره لحظه‌ای که کاموس کمند سفت نشده را با دستانش گرفته است، مصور شده، و
ضمناً جامه رستم نیز توجه بیننده را به خود جلب می‌نماید، زیرا او بجای لباس همیشگی (بیر
بیان) زره جنگی در بر و کلاه نرم خاکستری رنگی بر سر دارد.

۱۸

محاصره شهر قلعه‌ای بیداد به دست ایرانیان

صفحة ۱۲۳ ب. ۲۲×۳/۱۲

با آمدن رستم، کارزارهای جنگی (کین خواهی سیاوش) از نو آغاز گشته، ایرانیان موفق به شکست سپاه توران می‌شوند. آنان عرصه نبرد را ترک می‌کنند و آنگاه لشکر ایران وارد ولايت سعد شده و به کنار شهر قلعه‌ای بیداد، تحت حاکمیت کافوز مردمخوار، که از کودکان خردسال و زنان جوان تغذیه می‌کرد، می‌رسد.

پری چهره‌ای هر زمان گم بدی
نسبودی جزا زکودک نارسید
بدیدار و بالا بی آهو*** بدی

همه خسوردنیشان ز مردم بدی
بخوان* چنان شهریار پلید
پرستنگانی که نیکو بدی

* خوان: سفره طعام. (یادداشت ویراستار)

** آهو: (از «آ» علامت نفی به همراه «هوک») به معنای خوب تشکیل یافته است) نقص، زشتی؛ بنابراین بی آهو یعنی بدون نقص، نیک.

در منظومة ویس و رامین چین مده است:

مرا زین روی، دل اندیشمناک است

اگر چه ویس بی آهو و پاک است

(یادداشت ویراستار)

از آن ساختندی بخوان بر خورش بدین گونه بد شاه را پرورش
 ایرانیان قلعه را محاصره می‌کنند، ولی در این نبرد، افراد بسیاری را از دست می‌دهند و
 ناگزیر از رستم دستان، که در اردوگاه مستقر بود، استمداد می‌طلبند.
 رستم در نبردی تن به تن با کافور شرکت می‌کند و موفق به کشتن وی می‌شود، پس آنگاه
 به سپاه می‌پیوندد و فرمان می‌دهد که قلعه را ویران و با خاک یکسان نمایند.

جهان آفرین را ستایش گرفت	ز پیروز گشتن نیایش گرفت
بیامد نهانی هم از آشکار	به ایرانیان گفت با کردگار
جهان آفرین را ستایش کنید	به پیروزی اندر نیایش کنید

در نگاره، محاصره قلعه نشان داده شده و محاصره شدگان سنگ‌های بزرگی در دست
 دارند، که البته در متن اشاره‌ای به آن نشده است. تشابه سپاهیان دو گروه، تشخیص افراد را
 امکان ناپذیر ساخته است. زنی که در سمت راست دیوار قلعه ایستاده و شاهد صحنه نبرد است
 احتمالاً باید یکی از خدمتکاران کافور مردمخوار باشد.

۱۹

برآوردن رستم بیزن را از چاه
صفحه ۱۳۷ آ ۱۷/۷×۱۷

بیزن جنگاور جوان ایرانی پس از آگهی از جشنگاه منیزه، زیباترین دخت افراصیاب، در نزدیکی سر حد ایران و توران به شوق دیدارش از مرز می‌گزد و به خیمه منیزه درمی‌آید.

منیزه چو از خیمه کردش نگاه
بدید آن سهی قد لشکر پناه

بنفسه گرفته دو برگ سمن
به رخسارگان چون سهیل یمن

کلاه تهم پهلوان بر سرش
در فشان ز دیبا رومی برش

بجوشید مهرش دگر شد به خوی
پرده دروں دخت پوشیده روی

و بدین ترتیب، منیزه دل به مهر بیزن می‌سپارد و قدرت عشق آن دو را چنان مقهور
می‌سازد که قدرت جدایی از ایشان سلب می‌شود. پس، منیزه بیزن را نزد خود نگاه می‌دارد و
او را نهفته و به دور از چشم شحنگان افراصیابی به کاخ خود می‌برد.

به زودی این خبر به گوش افراصیاب می‌رسد که: «دختت ز ایران گزیدست جفت». به
دستور افراصیاب بیزن را دستگیر و نگونسار در چاهی می‌افکنند، و سنگی را که اکوان دیو در
بیشه چین افکنده بود به وسیله پیلان بدانجا می‌آورند و بر سر چاه بیزن می‌نهند. از سوی
دیگر، افراصیاب منیزه را از کاخ خود می‌راند و او ناچار برای ادامه حیات بیزن به دریوزگی
می‌افتد.

* منیژه ز هر در همی نان چدی
به سوراخ چاه آوریدی فراز
بران شورینخی همی زیستی
تهمن و هفت دلاور بیباک به منظور نجات بیژن رو به سوی توران می‌نهند. و از آنجا که
در اندیشه آنان

نباشد برین کارکردن نهیب
بدین کار باید کشیدن عنان
rstم به جامه باز رگانان درآمده، به همراه دستیارانش عازم ختن می‌شود و در خانه‌ای در
پایتخت به تجارت با کالاهای گران قیمت می‌بردازد.

منیژه از ورود کاروانی از ایران مطلع گشته، به نزدrstم می‌شتابد و آنچه را که رخ داده به او باز می‌گوید. منیژه رهایی بیژن را استمداد می‌کند و اعتراف می‌کند که محبوه بیژن است.
rstم پس از حصول اطمینان بر صحبت گفتار وی، فرمان می‌دهد تا شب هنگام بر سر چاه خرمنی آتش برافروزد تا آنها را به سوی آن رهنمون باشد.

منیژه سبک آتشی بر فروخت
rstم و همرهان جامه رزم پوشیده، جویان و پویان بر سر چاه می‌رسند.rstم سنگ اکوان
دبو را برگرفته، آن را چنان می‌افکند که بر بیشه شهر چین می‌افتد.
آنگاه

برآورده از چاه با پای بند	فرو هشتrstم به زندان کمند
گدازیده از رنج و درد و نیاز	برهنه تن و مسوی و ناخن دراز
از آن بند زنجیر زنگار خورد	همه تن پر از خون و رخساره زرد
همه تن در آهن شده تا پدید	خرشیدrstم چواو را بدید
ره‌اکردازو حلقة پای بند	بزد دست و بگست زنجیر و بند

* از مصدر چدن که مخفف چیدن (سیرداشتن و گردآوردن) است. فردوسی در شاهنامه چین سروده است:

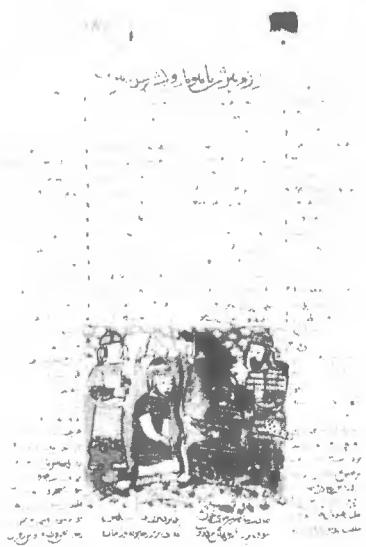
سرایده را چون برابر شدند بگشتند هر سو همی گل چدند

(بادداشت ویراستار)

در نصویر رستم در حال بلند کردن سنگ دهانه چاه و منیزه در سمت چپ ترکیب بندی در لباسی سپید نقاشی شده‌اند، و تنها شش تن از همراهان رستم به صورت تمام قد به تصویر درآمده‌اند.

بخشی از نگاره از بین رفته و چهره بیژن از پشت با تکه‌ای کاغذ تعمیر شده است.

۲۰

رزم بیژن با هومان و کشته شدن هومان
صفحه ۱۴۵ آ. ۱۱/۳×۱۲

افراسیاب که هم در مقام پادشاه و هم به عنوان پدر، کارش به رسوایی کشیده بود، (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۹) تصمیم به شکست ایران می‌گیرد و سپاهی گران مرکب از چند هزار نفر به پیران واگذار و روانه مرزهای ایران می‌کند.

کیخسرو پس از اطلاع از این موضوع سپاه خود را تحت فرماندهی گودرز، یل ایرانی، قرار می‌دهد. دو سپاه با هم رو به رو می‌شوند و در برابر هم صف آرایی می‌کنند، ولی هیچ یک از دو سپهبدار شروع جنگ را به سود خود نمی‌بینند و از این رو، هیچ شتابی در مبادرت به جنگ نشان نمی‌دهند.

همه نامداران پرخاشجوی چنین ایستاده سه روز و سه شب جنگجویان جوان بی حوصلگی نشان می‌دهند و سرانجام کاسه صیر هومان، برادر پیران، لبریز می‌شود. او با مترجم خود به صفوف ایرانیان نزدیک می‌شود و با عباراتی سخیف و بی ادبانه مبارز می‌طلبد.	دو لشکر بروی اندرآورده روی یکی را بگفتند نجنبید لب که دانا به هر کار سازد درنگ سبکسوار تنلی نماید نخست

سراندر نیارد به پیکار و ننگ
به فرجام کارانله آرد درست

زبانی که اندر سرشن مغز نیست

بیژن، میدان داری هومان را توهین به ایرانیان می‌شمارد و به جنگ او می‌شتاید.
چون بیژن به نزدیک هومان رسید یکی اهنجین کوه پوشیده دید
زجوشن همه چنین ایستاده سه روز و سه شب یکی را بگفتنه جنبیدل
از آن پس بفرمود تا ترجمان یکی بانگ بر زد بر آن بدگمان
که گر جنگ جویی یکی بازگرد که بیژن همی با تجویه نبرد
آن دو پس از دور شدن از سپاهیان به کارزاری تن به تن می‌پردازند، و به قدری زد و
خورد می‌کنند که ناتوان شده، از پامی افتد؛ و ناگزیر تصمیم می‌گیرند که پس از لختی آسودن
و رفع عطش و تمدید قوا از نو به نبرد برخیزند. سرانجام با اینکه هومان قویتر و رسیدتر از
بیژن به نظر می‌رسید، مقهور او می‌شود و بیژن او را بر زمین می‌زند و بلا فاصله سر از تتش جدا
می‌سازد.

بغلتید هومان به خاک اندر ون
همه دشت شد سر به سر جوی خون
در نگاره، بیژن و هومان زیر درختی در کنار رود نشسته و در حال استراحت تصویر
شده‌اند و مترجمان دهنۀ اسب‌ها را در دست گرفته‌اند. ظاهراً شخص نشسته در سمت راست و

فاقد ریش (البته در صورتی که این امر رخیزناشای سمردیدن
مکن از کندن برخیزد) به علت محو شدن رنگ نباشد) که از
نظر اندام کوچک‌تر و جوان‌تر ترسیم
شده، بیژن است.

تکرار تصویر فوق در: دنیکه، تصویر ۲.

۲۱

رزم فریبرز با کلباد، نخستین نبرد از
«یازده جنگ تن به تن» (یازده رخ*)
صفحه ۱۵۲ آ (نگاره بالای صفحه)

۱۰/۶×۲۱/۷

گرچه نبرد تن به تن بیژن و هومان (رجوع به شرح تصویر شماره ۲۰) سرنوشت جنگ را تعیین نمی‌کند، موجب بروز مصاف‌های جمعی و فردی بسیاری می‌شود؛ و در این میان بسیاری از سپاهیان هر دو طرف جان می‌بازند. پیران، سردار تورانی به منظور حفظ باقیمانده سپاه به گودرز پیشنهاد اتمام کارزار را می‌دهد.

برنج اندرون چند پیچی روان
که از شهر توران برآری تو دود
نگیری تو آرام کو آرمید
فگنده چو پیلان زتن دور سر
گه آمد که برداری این کینه گاه

بدو گفت کای پر خرد پهلوان
روان سیاوش را زان چه سود
بدان گیتی او جای نیکان گزید
دو لشکر چنین پاک با یکدیگر
سپاه دوکشور همه شد تباه

* یازده رخ، نبردی که با شرکت یازده تن از دلاوران ایران و یازده تن از پهلوانان تورانی به صورت تن به تن در زمان کیخسرو و افراسیاب در گرفت.... (در بعضی متون و نسخه‌های شاهنامه این نبرد را به دوازده رخ تعبیر کرده‌اند، که در ن صورت کیخسرو و افراسیاب را نیز که دو حریف اصلی جنگ‌های ایران و توران بودند در نظر داشته‌اند). الشاهنامه، ج ۱،

ما ر آنچه‌ای کودرز خوربزی در جنین جنگی را گناه نمی‌شمارد، بلکه آن را وظیفه دینی
و حلقی خود در قبال خونخواهی سیاوش (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۳) و هفتاد^{*} نن از
جنگ ورن جوان خانواده خویش می‌دانست. پیشنهاد بیان را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که
مت‌هast در انتشار رویارویی و مبارزه با اوست. پس، هر بک از آنان ده دلاور بر می‌گزیند
، ساده، پهلوان سیاه مقابله بد نمیدند؛ و بر آن نهادند که سرانجام نیز با هم به
برد برخیزد و سیاه را اسوده کذارند.

صبح هنگاه دو گروه به نبرد کاهی دور دست رفته و دو به دو مصاف را آغاز می‌کنند.

دمان امدند اندر اور گاه
ابا^{**} یکدگر ساخته کینه خواه

لخته‌ین فریز نیو^{***} دلیر
زلشکر برون تاخت بر سان شیر

بیامد بزه برس نهاده کمان
به نزدیک کلباد ویسه دمان

در بتدا فریز بدون کسب موقیت نبری چند به سوی کلباد می‌افکند، میس نزدیک شده
در در بک چشم به هم زدن شانه تاکمر کلباد را با سمشیر به دو نیم می‌کند.

فرورد امد از اسب و بگشاد بند
زفتر اک خویش ان کیائی کمند

گشاد از برش بند پولاد را
بیست از بر باره کلباد را

خروشی برآورد و بگذارد گام
به سالا برماد به پیروز نام

تصویر با من معاشر ندارد، و در ان هر بک از سواری با سپری در دست به سرعت
به سوی یکدیگر می‌نازند. تشخیص سواران امکار بذیر نیست و نهاده وجه تمایز در نقوش
سپرهای منور آن است.

* در جزو سخن حکمه‌ی نسخه‌ای دو ز کیمیم، بیان سیه‌ساده[†] نوزان مشخصت سخنی بر سیاه ایران ه داد
سی ه دو در هسن حنگ است که به از خانواده کودر هفتاد نن کشته سی شوند.

** حرف صاف، به معنی ناد، بی‌برابر ناگذشت و بر این‌بارا

*** سو، سرد شیر، ترد، داغ، پلیر، اسماه، نسبت در سنوارا

۲۲

رزم گیو گودرز با گروی زره، دومین نبرد از

«یازده جنگ تن به تن»

صفحه ۱۵۲ آ (نگاره پایین صفحه)

۹/۸×۱۲/۲

و دیگر گروی زره دیو نیو
برون رفت با پور گودرز گیو

سوازان، زوبین به دست به آوردگاه آمده، دمان و خروشنه کارزار آغاز می‌نمایند.

بنیزه فراوان برآویختند
همی زهر با خون برآمیختند

پس از شکستن نیزه‌ها، گیو برای زنده به بند کشیدن گروی زره، قاتل سیاوش و بردن وی
به نزد کیخسرو سعی برآن دارد که او را از اسب به زیر افکند (رجوع به شرح تصویر
شماره ۱۳). او بدین منظور به گروی نزدیک می‌شود و گروی از ترس کمان خود را می‌اندازد
و پیش از آن که شمشیر به دست گیرد گیو با گرز ضربه‌ای کاری بر سر وی وارد می‌آورد.

که بر پشت زین مرد بی تووش گشت
ز اسب اندر افتاد و بیهوش گشت

نشست از برزین واو را بپیش
دوانید و شدتا بر یار خویش

به بالا برآمد درخشی به دست
به نعره همی کوه را کرد پست

در تصویر لحظه آغازین مبارزه نشان داده شده است. حریفان غیر قابل تشخیص‌اند.

۲۳

رزم سیامک با گرازه، سومین نبرد از
«یازده جنگ تن به تن»
صفحه ۱۵۲ ب (نگاره بالای صفحه)

۸/۵×۲۱/۶

سه دیگر سیامک زتوران سپاه
سواران نبرد را با سرنیزه آغاز می‌کنند، سپس گرز به دست گرفته، خسته از حملات شدید
از اسب فرود می‌آیند و دست به گریبان می‌شوند. گرازه، که سخت به خشم آمده، حریف را با
چنان قدرتی بر زمین می‌کوبد که در دم جان می‌سپارد.

گرازه هم آنگه ببیشش به اسب	نشست از بر زین چو آذر گشیب
گرفت آنگه اسب سیامک به دست	به بالا برآمد به کردار مست
درخش خجسته به دست اندرؤن	گرازان* و شادان و دشمن نگون
خروشان و جوشان و نعره زنان	ابر پهلوان آفرین برس کنان

در نگاره، آخرین لحظه کارزار مصور شده است.

* گرازان: خرامان و جلوه کنان. (یادداشت ویراستار)

۲۴

جنگ فروهل با زنگله، چهارمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»
صفحه ۱۵۲ ب (نگاره‌پایین صفحه) ۸×۲۱/۴

دو جنگی به کردار شیر یله

چهارم فروهل بدوزنگله

فروهل، تیرانداز نامدار ایرانی، در ابتدای کارزار تیری چند به سوی دشمن می‌افکند؛ و از این میان تیری به پای زنگله اصابت می‌کند و بر پیکر اسب فرود می‌آید. زنگله با سر از اسب فرو می‌افند و در دم جان می‌دهد.

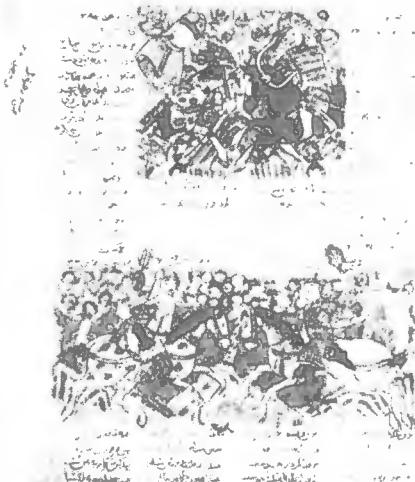
توگفتی همانا زمادر نزاد
برون کرد خفتان رومی زبر
به خون غرقه گشت برو تیغ و چنگ
شده شادمان یافته هرج خواست

زنگون شد سر زنگله جان بداد
فروهل فروجست و ببرید سر
سرش را بفتراک زین بر ببست
درفش خجسته برآورد راست

چنانکه مشاهده می‌شود نگاره با متن مطابقت ندارد و بیانگر سوارانی است که با ژوپین‌های بلند به سوی هم می‌تازند.

هنگام مرمت نسخه در قسمت چپ تصویر کاغذ چسبانده شده است.

۲۵

رزم رهّام گودرز با بارمان، پنجمین نبرد از
«یازده جنگ تن به تن»
صفحة ۱۵۳ آ (نگاره بالای صفحه)

۱۰/۵×۱۲

که با بارمان او نبرد آزمود
کمان برگرفتند و تیر خدندگ
آنان پس از افکنندن تیرهای بسیار و شکستن کمان‌ها، نیزه به دست گرفته، به گرد هم
می‌تازند. سرانجام رهّام نیزه‌ای به سوی بارمان رها و او را از ناحیه ران مصدوم می‌سازد.
جدا شد زیاره هم آنگاه ترک
پس از فرو افتادن از اسب، رهّام نیزه‌ای دگر بر پشت او می‌زند.
زدادار بر بخت شاه زمین
به کین سیاوش کشیدش نگون
نقاشی با متن کامل‌اً برابر نیست، چنانکه رهّام بارمان را مصدوم ساخته، ولی نیزه‌اش را در
دست داشته و آن را به سوی وی پرتاب نکرده است؛ و این مسئله را باید با نزدیک ترسیم
نمودن اشخاص نسبت به یکدیگر توجیه نمود.
بارمان نیز کمانی به دست دارد و گویی در صدد آن است که تیری به سوی حریف افکند.

رزم بیژن گیو با رویین پیران، ششمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»
صفحه ۱۵۳ آ (نگاره پایین صفحه) / ۸ / ۹ / ۴ × ۲۱

ششم بیژن گیو و رویین دمان
بزه بر نهادند هر دو کمان
تیرهایی که آن دو هماورد در آغاز نبرد به سوی هم می‌افکنند منشأ اثر نیست. از این رو،
بیژن گرزی به دست گرفته، به سوی دشمن می‌تازد و ضربه‌ای بر سروی وارد می‌آورد. رویین
بر روی زین اسب جان می‌باشد.

مسراو را بکردار آهرمنا	زاسب اندرا آمد سبک بیژنا
نبد کس که تیمار رویین کشیده	کمد اندر افگند و بر زین کشید
هنوز از جوانیش نابوده شاد	بر سرفت از پسی سود مایه باد
گرفت آنگهی پاله‌گش به دست	بر اسپیش بکردار پیلی ببست
وزان جایگه سوی بالا شتافت	عنان هیون تکاور بتافت
میان دیبه* و رنگ خورده بنفس	به چنگ اندر ون شیر پیکر در فشر
پس هر فرازی نهاده نشیب	چنینست کار جهان فریب

در تصویر، هر دو سوار در حال تاخت به هم نزدیک شده و هر یک می‌کوشند با گرزهایی
که به منظور فرود آوردن ضربتی گران بر بالای سر برده‌اند، ضربه‌ای مهلک بر طرف مقابل
وارد آورند.

* دیبه: مخفف دیبا، در اینجا کنایه از رنگ سرخ؛ فردوسی چنین سرده است:

بدان را زبد دست کوتاه کنم زمین را به خون رنگ دیبه کنم (یادداشت ویراستار)

۲۷

رزم سپهرم با هجیر گودرز، هفتمن نبرد
از «یازده جنگ تن به تن»
صفحه ۱۵۳ آ (نگاره پایین صفحه)
۸/۵×۲۱/۸

برون تاخت هفتم زگردان هجیر
سپهرم زخویشان افراسیاب
یکی نامداران سواری هژیر
یکی نامور بود با جاه و آب
حریفان پس از ورود به میدان رزم، شمشیر از نیام بر می‌کشند و تا اصابت یکی از ضربات
هجیر بر سر و ترگ سپهرم، به زد و خورد می‌پردازند. خون از سر سپهرم جاری شده، در دم
جان می‌سپارد.

بزاری و خواری دهن پر ز خون	در افتاد زاسبش هم آنگه نگون
مرا او را بیست از بر زین چو شیر	فرود آمد از باره فرخ هجیر
گرفته عنان و در آورد روی	نشست از بر اسب و آن اسب اوی
برآن اختر نیک و فرخ زمین	برآمد به بالا و کرد آفرین

تصویر بیانگر لحظه‌ای است که هجیر ضربتی با شمشیر بر سپهرم وارد آورده است، و نوک
شمشیر بر روی بازوی سپهرم دیده می‌شود. سپهرم تنها دهنۀ اسب را به دست دارد.
تکرار تصویر فوق در: اشرفی، تصویر ۴ (رنگی)

صفحه ۱۵۳ آ (نگاره پایین صفحه) / ۶ × ۱۰ / ۹

ب هشتم زگردان ناماواران بشد ساخته زنگ شاواران
که همزمش از تخم او خواست بود که از جنگ هرگز نه بر کاست بود
دو هماورد با گرزهای گران تا نیمروز به مبارزه می پردازند و پس از کند شدن تاخت و تاز
اسبان، از فرط خستگی بر آن می شوند تا ساعتی بیاسایند.

زیان برگشادند یک بادگر
 که اکنون زگرمی بسوزد جگر
 بساید برآسود و دم برزدن
 پس آنگه سوی جنگ باز آمدن
 برفتند و اسبان جنگی بجای
 فرازآوریدند و بستند پای
 به آسودگی باز برخاستند
 در این مرحله، نبرد با سنان و نیزه آغاز می‌گردد و دو جنگاور در مرکز میدان به هم
 نزدیک شده، به گرد هم می‌تازند، که ناگهان زنگه شاوران اخواست را غافلگیر می‌کند و نیزه‌ای
 بر کمرگاه وی وارد می‌آورد.
 اخواست از پا درآمده، نقش زمین می‌شود.

چو رعد خروشان یکی ویله کرد
فرود آمد از باره شد نزد اوی
مراو را بچاره ز روی زمین
نشست از براسب وبالا گرفت

که گفتی بدلرید دشت نبرد
بران خاک تفته کشیدش بروی
نگون اندر افگند بر پشت زین
به ترکان چه آمد زبخت ای شگفت

در نگاره، مبارزه با گرز که نخستین مرحله نبرد تن به تن است، ترسیم شده است.
محدودیت جای تصویر امکان مصور ساختن کامل اسباب را از نقاش سلب نموده است. به
منظور تأثیرگذاری بیشتر، نگارگر گرزهایی را که چهره حیوانات برسر آنها دیده می‌شود،
نزدیک هم مصور نموده و به همین علت دسته آنها را در دست چپ جنگاوران نقاشی کرده است.

تکرار تصویر فوق در: اشرفی، تصویر ۴ (رنگی).

۲۹

رزم گرگین با اندریمان، نهمین نبرد
از «یازده جنگ تن به تن»
صفحة ۱۵۴ آآ (نگاره بالای صفحه)

۸/۷×۲۲

ابا اندریمان ز توران سپاه
بر قتله و کار کرده دو مرد
حریفان نبرد را با نیزه آغاز می‌کنند، و پس از شکستن نیزه‌ها کمان برگرفته، بارانی از تیر
بر سر یکدیگر می‌بارند. یکی از تیرهای گرگین کلاه خود اندریمان را به سرش می‌دوzd.
هنگامی که سوار بر اثر این ضربه به لرزه می‌افتد، گرگین تیر دوم را، که تیر هلاک اوست، به
پهلویش نشانه می‌رود.

ز چشمش برون آمد از درد خون
سر اندریمان ز تن دور کرد
نوند* سوار نبرده** به دست
همیدون بیازو بزه بر کمان
به پیروز بخت جهان دار شاه

برون رفت گرگین نهم کینه خواه
جهان دیده و کار کرده دو مرد
هم آن گاه تُرك اندرآمد نگون
فرو آمد از باره گرگین چو گرد
به فتراک بر بست و خود بر نشست
بر آن تند بالا برآمد دمان
به نیروی یزدان که او بد پناه

* نَوَنْد: اسب تیزرو. (یادداشت ویراستار)

** نِبَرَدَه: جنگ آور. (یادداشت ویراستار)

چون پیروز برگشت مرد از تبرد
در فرش دلفروز برقای کرد
در نگاره، جنگاوران در حال تیراندازی به یکدیگر نشان داده شده‌اند.
به هنگام مرمت نسخه خطی به حاشیه راست تصویر کاغذ چسبانده شده است.

مدبوب و مارقه و عود
بره بکش و سلستیت
آنها کوشنده و بدست
پاریدن از کان سران
مروی اندزاده نیل اینز
دوی این ای ای ای ای ای ای
لها هم کلک و برف و ترک
کلک ترکیم بر زمیش
کنی ای ای ای دفعه دیم میز
رختر و ای ای ای ای ای ای ای
رختر و ای ای ای ای ای ای ای

وی خدمت سنت و نو
بلدان قدر داد خود را
من، ملد، ملد کان
که مان چهار خواست
، آنها زره کان
سر و اند خانه ایشانه

رزم برته با کهرم، دهمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»
صفحة ۱۵۴ آ (نگاره پایین صفحه) ۷/۸×۱۲/۳

دهم برته با کهرم تیغ زن
دو خونی و هر دو سر انجمان
دو حریف جنگاور پس از آزمودن هر گونه سلاح، دست به تیغ هندی می‌برند. کهرم سعی
دارد خود را از ضربات در امان نگاه دارد، اما شمشیر برته با چنان نیرویی بر سر و ترگ او
فرود می‌آید که تا سینه کهرم بدو نیم می‌شود.
برآن زین تو زی و خود برنشست
(برته) فرود آمد از اسب و او را بیست
خروشان یکی تیغ هندی به چنگ
برآمد به بالا چو شرزه پلنگ
فگنده برآن باره کهرم نگون
برآمد به بالا چو شرزه پلنگ
در نگاره، صحنه پایانی کارزار
در فرم شده و جهت تأثیرگذاری بیشتر،
در فرم شده و جهت تأثیرگذاری بیشتر،
در فرم شده، به تصویر درآمده است.

۳۱

رزم گودرز کشاد با پیران ویسه
صفحه ۱۵۴ ب. ۱۲/۷×۲۱/۵

به آوردگه کردن آهنگ شوم
سواری ندید اندر آوردگاه
جهان را تو گفتی نیامد دریغ
فراز آمدنند اندران کین به هم
همه دل پراز درد و سر پر زکین
سرانجام پس از ده جنگ تن به تن (رجوع به شرح تصاویر ۲۱-۳۰) گودرز و پیران،*

به تورانیان بربد آن جنگ شوم
چنان شد که پیران ز توران سپاه
روان‌ها گستته ز تنشان به تیغ
سپهدار ایران و توران دژم
همی برس نوشند هردو زمین
سرانجام پس از ده جنگ تن به تن

* در میان پهلوانان تورانی شاهنامه پیران ویسه تنها کسی است که به او صفات عالی انسانی بخشیده شده. وی از این حیث می‌تواند با پهلوانان بر جسته ایران برابری کند.

... پیران در کشور خود، بعد از افراسیاب، شخص دوم است؛ هم سیاستمدار است و هم جنگاور، هم وزیر پادشاه است و هم سپهسالار او... مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن است که وی بین دو احساس متصاد در کشمکش است. از یکسو دوست خانواده سیاوش است و از سوی دیگر، به حکم وظیفه، ناگزیر است که ایران بجنگد. مانند بسیاری از قهرمانان تراژدی، کوشش‌های پیران برای احتراز از سرنوشت، منتهی به برخورد با آن سرنوشت می‌شود. وی با آوردن سیاوش به

سپهداران دو لشکر، به میدان می‌آیند. آن دو به سوی یکدیگر بورش برده، زمانی دراز با تیغ و خنجر و گرز و کمند به نبرد می‌پردازند. از آن پس تیر و کمان بر می‌گیرند و به ناگاه یکی از تیرهای گودرز اسب پیران را از هم می‌درد. پیران از باره فرو غلتیده، دست راستش می‌شکند، پس ناتوان از ادامه نبرد گریزان شده و رو به کوه می‌نهد. گودرز با قلبی سرشار از احترام نسبت به سردار پیر، از اسب فرود آمده، و برانگیخته از حس جوانمردی به سوی کوه می‌رود.

بترسید از گردش روزگار	نگه کرد گودرز و بگریست زار
میان بسته دارد ز بهر جفا	بدانست کش نیست با کس وفا
چه بودت که ایدون پیاده دوان	فعان کرد کای نامور پهلوان
کجات آن سپاه، ای سرانجامن	به کردار نخچیر در پیش من
وزیشان نبینمت فریادرس	نیامد زلشکر ترا یار کس
سلیح و دل و گنج و فرزانگی	کجات آن همه زورو مردانگی

آنگاه به پیران پیشنهاد می‌کند که زنhar خواهد تا او را زنده نزد کیخسرو برده، مورد بخشش قرار دهد.

به فرجام بر من چنین بد مباد	بدو گفت پیران که این خود مباد
به زنhar رفتن گمانی بود	ازین پس مرا زندگانی بود
بدین کار گردن ترا داده ایم	خود اندر جهان مرگ را زاده ایم
که هر چند باشی بخترم جهان	شنیدستم این داستان از مهان
به من بر بدین جای پیغاره [*] نیست	سرانجام مرگست زوجاره نیست

... و با همان حال نزند و دست شکسته خنجری به سوی گودرز می‌افکند که بازوی سالار

توران خواسته است که به کینه دیرینه و جنگ مداوم ایران و توران خاتمه دهد، و این درست بر خلاف منظور او منجر به قتل سیاوش، و برانگیخته شدن جنگ هولناکتری بین دو کشور می‌شود. (ازندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، دکتر محمد اسلامی ندوشن، ص ۲۵۱).

* پیغاره: طعنه و سرزنش. (یادداشت ویراستار)

پیر را مجروح می‌کند. گودرز نیز به خشم آمده، ژوپینی به سوی او پرتاب می‌کند که زره پیران را از هم دریده، صدمه‌ای مرگبار بر جگرش وارد می‌آورد.

برآن کوه خارا زمانی طبید
پس از کین و آور دگاه آرمید

چون گودرز بر بالینش می‌رسد چنگ در خون او فرو برد، جرعمه‌ای از آن می‌نوشد تا عطش کین خواهی سیاوش و هفتاد فرزند^{*} را بدین گونه فرو نشاند. او، بر خلاف سنت، سر شخص مقهور را با خود نمی‌برد بلکه بالین وی را مرتب و درخشی بر بالینش بر پای می‌کند و سر پیران را در سایه آن قرار می‌دهد.

در نگاره گودرز با نیزه‌ای در دست از اسب پیاده شده و به پیران پیشنهاد زنهارخواهی می‌نماید. پیران نشسته و پشت به صخره داده است، و با دست چپ بازوی مجروح را بر سینه می‌فشارد.

* رجوع به زیرنویس ذیل نگاره ۲۱.

۳۲

کشته شدن شیده به دست کیخسرو
صفحه ۱۶۳ آ. ۹/۳×۱۲/۵

در زمان یکی از جنگ‌های طولانی با توران، که کیخسرو خود رهبری سپاه ایران را بر عهده داشت، در یکی از روزهای آرام و بدون کارزار، سواری به اردوگاه ایران نزدیک می‌شود و با فریادی بلند شاه را به مبارزه می‌خواند.

کیخسرو با لیختنی بر لب به هرزه درایی او گوش می‌سپارد، و سپس جوشن بر تن می‌کند و خود زرین به سر می‌نهد. او لشکریان را که از این فراخوانی بیشتر مانه به خشم آمده‌اند، به آرامش دعوت می‌کند و دستور می‌دهد که در صورت مرگ وی گوش به فرمان جانشینش بسپارند.

هماورد او شیده، نام یکی از پسران افراسیاب است، که برای ایرانیان نآشناست.

بر قتنند هر دو ز لشکر بدور	چنان چون شود مرد شادان بسور
بیابان که آن از در رزم بود	بدانجای که مرز خوارزم بود
رسیدند جایی که شیر و پلنگ	بدان شَخْ [*] بی آب ننهاد چنگ

* شَخْ: کوه. فردوسی چنین سروده است:

ازو بهره شخ و بهری سراب
دواسب و دو جنگی بسان دوگرگ
پس از آغاز نبرد شیده به برتری کیخسرو در نبرد سواره بی برده، به او پیشنهاد می‌کند که
با هم کشتی بگیرند.

بـدانست اندیشه بـدگمان
نـبیره فـریدون و پـور پـشنگ
بـسی شـیر دـلرا هـراسان کـند
بـه اـیرانیان برـکند جـای تـنگ
جهـان دـار خـسرو هـم انـدر زـمان
بدـل گـفت کـاین شـیر باـزور و چـنگ
گـرآـسوده گـردد تـن آـسان کـند
اـگر من پـیاده نـگردم به جـنگ
و به محض فرود آمدن از اسب، کیخسرو با دو دست شیده را گرفته، بر زمین می‌کوبد و با
شمیش او را از پای درمی‌آورد. آنگاه رو به رهام کرده، می‌گوید که این مرد دلیر و سبکسر
حال اوست.

یـکـی دـخـمه خـسـروـانـی کـنـید
بـشوـبـید مـغـزـش بـه کـافـورـنـاب
کـلـه بـر سـرـش عنـبر آـگـین نـهـید
پـس از کـشـتـش مـهـربـانـی کـنـید
تنـش رـا بـمشـك و عـبـير و گـلـاب
بـگـردـنـش بـر طـوق مشـكـين نـهـيد
در نـگـارـه، کـيـخـسـرو بـر روـی شـيـده کـه بـر زـمـين اـفـتـادـه است، تـيـغ بـرـمـیـکـشـد.

سـیـه بـود بـرـسـان مـور و مـلـح

همـه دـامـن كـوه تـا روـي شـخ

(يـادـداـشت وـيرـاستـارـا)

۳۳

اعدام افراسیاب به دست کیخسرو

صفحة ۱۷۶ آ ۱۰×۱۷

مبارزات چند صد ساله ایران و توران، که به ویژه در رابطه با کشتن سیاوش شدت یافته بود (رجوع به شرح تصاویر شماره ۱۴، ۱۳) سرانجام با پیروزی ایرانیان پایان می‌پذیرد. افراسیاب هزیمت یافته، گام‌های واپسین خود را بر می‌دارد؛ دیری نمی‌گذرد که او سریر سلطنت را رها می‌سازد و در محلی مخفی می‌شود، اما او را می‌یابند و به نزد نوه‌اش کیخسرو می‌آورند.

اظهار ندامت دروغین افراسیاب نه تنها دلسوزی کیخسرو را بر نمی‌انگیزد، بلکه بر عکس از رفتار پدربرزگ دچار تغییر می‌شود و تمام جنایات و از جمله رفتار سنگدلانه نسبت به دخترانش (رجوع به شرح تصاویر شماره ۱۴، ۱۳، ۱۹) را یادآور می‌شود، آنگاه سرش را به شمشیر می‌افکند.

سرآمد بروزگار مهی
مجوایی پسر بنده برد را کلید
به فرجام بر بدکنش بدل رسد
همه خشم او بنده و زندان بود
مکافات یابد ز چرخ بلند

تهی ماند زو گاه شاهنشهی
زکردار بد بر تنش بد رسید
چو جویی بدانی که از کار بد
سپهبد که با فریزدان بود
چو خون ریز گردد بماند نزند

آنگاه نوبت گرسیوز برادر افراسیاب، که او نیز در این گیر و دار گرفتار آمده است، می‌رسد. کیخسرو گرسیوز را، که دسايس وی موجب هلاکت سیاوش شده بود (رجوع به شرح تصویر شماره ۱۳)، به دژخیم می‌سپارد.

در نگاره، کیخسرو در حال شمشیر کشیدن بر روی افراسیاب تصویر شده است. خمیده بودن اندام او به علت کمبود جا بوده و چهره افراسیاب تا حدی آسیب دیده است و تنها دهانی به رنگ سرخ و سبلتی که با رنگ سیاه دورگیری شده است، به جا مانده‌اند. در زیر رنگ ترمیمی بعدی چیزی دستمال مانند و سیاه رنگ که چشمان افراسیاب، را پوشانده است، به چشم می‌خورد. خون ترسیم شده بر گردن افراسیاب از آنجا که نمی‌تواند قبل از فرود آمدن ضربه شمشیر جاری شده باشد، احتمالاً بعدها ترسیم شده است، و بکارگیری رنگی غلیظ و نامتعارف، این گمان را قوت می‌بخشد. گرسیوز برادر افراسیاب در انتظار سرنوشت خویش در سمت چپ ایستاده است. شخصی که در سمت راست در حضور کیخسرو سوار بر اسب نشان داده شده است احتمالاً می‌تواند کاووس پدر بزرگ او باشد، اما این سوار در هیئت شخص نسبتاً جوانی ترسیم شده و کلاهش نیز با تاج کیخسرو متفاوت بوده و به کلاههای دو نفر دیگری که در کنارش ایستاده‌اند، شباهت دارد. بر روی شلوار سفید رنگ افراسیاب مهری دیده می‌شود که متعلق به یکی از صاحبان نسخه ۷۲۳ بوده است.

۳۴

مردن طوس و فریبرز و گیو و بیژن در برف
صفحة ۱۸۱ ب. ۹×۱۷

داستان کین خواهی سیاوش و پیکارهای ایران و توران که از کشن ایرج نشأت می‌گرفت با اعدام افراسیاب و گرسیوز خاتمه می‌یابد (رجوع به شرح تصاویر شماره ۴، ۳۳).
کیخسرو به این نتیجه می‌رسد که وظیفه‌ای را که تقدیر برایش مقدر ساخته بود، ادا نموده و بهتر آن است که تا صفاتی باطنش را به کدورت دنیا نیالوده، داوطلبانه ترک دنیا کند.

چو شاهان پیشین بپیچد سرم
باید پسیچید *کامد خرام**

نماندم کزین راستی بگذرم
کنون یاقتم هرج جستم زکام

...

کنون بارگاه من آمد بسر غم لشکر و تاج و تخت و کمر
پس گردان و یلان را گردآورده، اعلام می‌دارد که قصد ترک سریر سلطنت ایران را دارد.

* پسیچیدن: بسیجیدن؛ ساز سفر را فراهم کردن. (یادداشت ویراستار)

** خرام: وفا به عهد. ناصر خسرو چنین سراید:

نویدی که آن را نباشد خرامی

نویدت دهد هر زمانی به فردا

(یادداشت ویراستار)

زشادی و از دولت دیر بیاز
هرانگه که اندیشه گردد دراز
چو ایشان زمن گم شود پایگاه
چو کاووس و جمشید باشم برآه
که از جور ایشان جهان گشت سیر
چو ضحاک ناپاک و سور دلیر
بترسم که چون روز نخ برکشد*
پس همه سیاه و مردمان برای بدרכه کیخسرو به هامون می‌رونند. او پس از بدرود گفتن
بردگیانش به همراهی یلان و فادرار طوس، فریبرز، گیو و بیژن (به روایتی دیگر طوس، فریبرز،
گیو، گستهم و خرداد) بر ستیغ کوهی بلند می‌شود.
در کنار چشمه‌ای در کوهسار کیخسرو به همراهانش دستور می‌دهد که شب را در آنجا
منزل کنندو روز دیگر نشانی از او نجوبیند و از آنجا که ممکن است هوا متغیر گشته، طوفانی
شود با شتاب از کوه فرود آمده، بازگردد.
چو زرآب گردد زمین بنفس
چو خورشید تابان برآرد درفش
مگر با سروش آشنایی بود
مرا روزگار جدایی بود
دل تیره گشته زتن بگسلم
ازین رأی گرتاب گیرد دلم
صبح روز بعد سپاهیان، شاه را در میان خود نمی‌یابند، پس، اندرز کیخسرو را فراموش
کرده، به دنبال او سر به بیابان می‌نهند، اما نشانی از او نیافته، سرانجام بدان منزل‌گاه
بازمی‌گردد تا شسی دیگر را با استفاده از مساعد بودن هوا در آنجا بیاسایند. اما به محض
اینکه در آنجا بازگشته باشند، ابرهای سیاهی در آسمان نمودار شده، طوفانی سهمگین
بر می‌خیزد.

هوگشت برسان چشم هژبر
هم آنگه برآمد یکی باد و ابر
نبد نیزه نامداران پدید
چو برف از زمین بادبان برکشید
ندانم بدآنچای چون مانند
یکایک به برف اندرون مانندند

* باید پنداشت که در کل، در اندیشه فردوسی بسیاری از پند و اندرزهای کیخسرو سی‌توانست برای فرمانروایان
روزگر شاعر هم از اهمیت برخوردار باشد. به اسانی می‌توان دریافت که به روزگار سلطان محمود، که سپاه همواره در
کشور در رفت و آمد بوده، بر مردم و نزیت‌هایی که لشکر از آنها می‌گذشتند چه می‌رفته است.
افردوسی و سروdedهایش، ی. آ. برتلس، ترجمه سیروس، ایرانی، ص. ۲۸.

زمانی تپیدند در زیر برف
نماند ایچ کس را ازیشان توان
و بدین ترتیب، گردان و پهلوانان در زیر برف و بوران جان سپردند.*
در نگاره فوق، لحظه اتراق پهلوانان ترسیم شده است.

* بدین سان پهلوانان افسانه‌ای به تدریج از صحنه خارج می‌شوند و این، آخرین حکایت از بخش پهلوانی شاهنامه است.

۳۵

زخم زدن چشمان اسفندیار بر دست رستم

صفحه ۲۱۰ آ. ۱۷×۱۰

با از بین رفتن کیخسرو تدریجاً دوران معروف‌ترین سلسله‌های خاوندی ایران خاتمه می‌یابد و در آن میان، تنها خانواده بزرگ پهلوانان زابلستان که رستم پیر نماینده آن بود، بر جای می‌ماند. در دوران سلطنت گشتاسب، پسرش اسفندیار^{*}، با دلاوری‌هایش شهرت می‌یابد و همه او را جانشین لایق رستم می‌شمارند. اما گشتاسب که نمی‌خواهد از تاج و تخت دست بکشد طرحی در انداخته و بین اسفندیار و تهمتن اختلافی ساختگی پدید می‌آورد.

ره سیستان گیر و برکش سپاه

بیارش به بازو فکنده کمند

اگر تخت خواهی زمن با کلاه

چو آنجا رسی دست رستم بیند

...

بیاورکشان تا ببیند سپاه

اگر کام اگر گنج یابد بسی

پیاده دونش بدین بارگاه

از آن پس نپیچد سراز ماکسی

* تن پاک اسفندیار در آب مقدس شستشو می‌یابد و به فرهی ایزدی پوست و استخوانش رویین می‌گردد. به جز آن دو چشم منورش که به هنگام غوطه خوردنش در شط مقدس، به هم بر می‌آیند و دو نقطه گزندیزیر می‌گردند.

. (شناخت اساطیر ایران براساس طومار تقلان. دکتر جابر عناصری، ص ۳۱)

بدین سان جنگ تن به تن پهلوانان^{*} در می گیرد.

تو گفتی که اندر جهان نیست بزم	بران گونه رفتند هردو به رزم
دو شیر سرافراز و دو پهلوان	چون زدیک گشتند پیر و جوان
تو گفتی بسازید دشت نیرد	خروش آمد از باره هردو مرد
رستم که از پیش می‌دانست چشمان اسفندیار تنها نقاط آسیب‌پذیر او بیند، چوب گز دو شاخه را در کمان نهاده، آن را بر چشمان اسفندیار می‌زند.	

ازو دور شد دانش و فرهی	خم آورد بالای سرو سهی
بیفتاد چاچی کمانش زدست	نگون شد سر شاه بیزان پرست
زخون لعل شد خاک آورده‌گاه	گرفته بش ^{**} و یال اسپ سیاه
	... بدین ترتیب، اسفندیار جان می‌سپارد.

در تصویر چهره رستم محو شده و او تا حدی جوان به نظر می‌رسد و کمان را بجای دست چپ، در دست راست و مستقیماً در برابر خود نگاه داشته و این در حالتی است که به تازگی تیری از آن رها شده باشد. از وضعیت دست چپ اسفندیار مشخص می‌شود که او سعی در

* رستم با اسفندیار، آخرین داستان بزرگ دوران پهلوانی شاهنامه است و نیوگ فردوسی در آن، چون چراغی که پیش از خاموش شدن بر قی می‌زند، در خشش خیره کشته‌ای می‌باشد. فردوسی چنانکه گویی می‌خواهد با دوران پرشکوه افسانه‌ها و داع گوید، اوج هنر شاعرانه و همه نیروی طبع خود را در این داستان به کار می‌افکند، بدان گونه که رستم رسته و اسفندیار را می‌توان کامل‌ترین و بلندترین و پرمعناترین داستان‌های شاهنامه خواند. در این جنگ، دو پهلوان بی‌همتا با هم رو برو می‌گردند، یکی پیر و دیگری جوان؛ یکی افول کشته و دیگری طلوع کشته؛... اینجا نیز غالباً مغلوبی در بین نیست، کسی که می‌کشد از کسی که کشته می‌شود، پیروز می‌ماند نیست. پرمعنایی و غم انگیزی داستان نیز در همین است. ماجراهی رستم و اسفندیار می‌نماید که گاهی سرنوشت انسان چقدر پیچ در پیچ می‌شود و مرز بین روا و ناروا و درست و نادرست، به باریکی ممیزی می‌رسد. در این داستان دو پهلوان که هر دو عمر خود را در دفاع از نیکی گذرانده‌اند، به روی هم شمشیر می‌کشند. سراسر دوران اساطیری و پهلوانی شاهنامه، شرح نزد خویی نا بدی است. ولی در اینجا شخصیت و غرور خود انسان مطرح می‌شود؛ دفاع از شخصیت. در نظر هر دو پهلوان به مفهوم دفاع از نیکی است. ازندگی و مرگ

پهلوانان در شاهنامه، دکتر محمد اسلامی ندوشن، ص ۳۵۲-۳۵۳

** بش: بند. (یادداشت ویراستار)

خارج ساختن تیر از چشم خود دارد، هر چند تیری ترسیم نشده است. و از سوی دیگر از چشم چپ اسفندیار خون به شدت جاری است. در این نگاره نه فقط جنگجویان، بلکه اسبان نیز با زره جنگی و برگستان ترسیم شده‌اند و از این نظر تنها نمونه استثنایی نسخه ۷۳۳ است.

۳۶

شستن و عطرآگین ساختن پیکر رستم

صفحة ۱۴/۵×۲۲.۰۲۱۴

شغاد* برادر کهتر رستم که در درگاه پادشاه کابل بسر می‌برد و دختر او را به زنی داشت، برای دستیابی به استقلال و رهایی از پرداخت باج و خراج، با مهر کابلی به خلوت نشسته، نیرنگی ساز می‌کند تا بر دفتر عمر رستم خط پایان بکشند.

که ما نام او از جهان کم کنیم
دل و دیده زال پر نم کنیم

آنان رستم را به مهمانی فراخوانده، او را با وعده نخچیرگاهی که شکار فراوان دارد، می‌فریبند.

همه دشت غرم** ست و آهو و گور
کسی را که باشد تگاور ستور

به چنگ آیدش گور و آهو به دشت
از آن دشت خرم نشاید گذشت

آنگاه او را به شکارگاهی می‌برند که پیش از آن چندین چاه بزرگ به قامت تهمتن و رخش در آنجا حفر کرده و در بن آنها تیغ و خنجر نشانده و با خاشاک سر چاهها را مستور

* شغاد فرزند زال است، از یکی از کمیزان آوازه خوان و رودنواز سراپرده وی (فرهنگ نام‌های شاهنامه، دکتر فسانی، ج ۲، ص ۶۲۱).

** غرم: میش کوهی. (یادداشت ویراستار)

ساخته‌اند.

نخواهاد گشادن بـما بر نهـان	چـنین است کـار جـهـان جـهـان [*]
همـان شـیر جـنـگـاـور تـیـز چـنـگ	بـه درـیا نـهـنـگ وـه هـامـون پـلـنـگ
یـکـی باـشـد اـیدـر بـدن نـیـسـت بـرـگ	ابـا پـشـه وـمـور درـ چـنـگ مـرـگ
در آـن نـخـچـیرـگـاه دـو پـای رـخـش درـ چـاهـی فـرو مـیـ روـد وـ اـسـب وـ سـوار بـر نـوـکـهـای تـیـغـ فـرو	
مـیـ اـفـتـنـدـ.	

بنـ چـاه پـر حـربـه وـ تـیـغـ تـیـز	بـلـرـیـد پـهـلوـی رـخـش سـتـرـگ
برـ روـپـای آـن پـهـلوـان بـزـرـگ	

رسـتم چـشم مـیـ گـشاـيد وـ بـراـدر بـداـندـيـش رـا مـیـ بـيـنـدـ؛ درـ مـیـ يـابـدـ کـهـ اـينـ دـامـ رـاـ شـغـادـ گـستـرـدهـ استـ. پـسـ، بـهـ اوـ مـیـ گـوـيـدـ کـهـ کـمانـشـ رـاـ بـهـ زـهـ کـنـدـ وـ بـاـ دـوـ تـيـرـ نـزـدـ اوـ نـهـدـ، تـاـ اـگـرـ حـيـوانـيـ وـ حـشـىـ بـراـوـ حـمـلـهـ آـورـدـ، اـزـ خـودـ بـهـ دـفـاعـ بـرـخـيـزـدـ وـ زـنـدـهـ زـنـدـهـ خـورـاـكـ دـدانـ نـشـوـدـ. شـغـادـ درـخـواـستـ اوـ رـاـ بـرـمـیـ آـورـدـ. چـونـ کـمانـ بهـ دـسـتـ رـسـتمـ مـیـ رـسـدـ، بـهـ سـوـیـ بـرـادرـ نـشـانـهـ مـیـ روـدـ وـ اوـ رـاـ کـهـ بـیـمـ زـدـهـ درـ آـنـیـ پـشتـ درـخـتـیـ تـناـورـ وـ مـیـانـ تـهـیـ پـنهـانـ شـدـهـ استـ، بـاـ آـخـرـینـ تـیـرـ خـودـ بـرـدرـختـ مـیـ دـوـزـدـ.

تـهـمـتنـ بـرـوـ درـدـ کـوـتـاهـ کـرـد	شـغـادـ اـزـ پـسـ زـخـمـ اوـ آـهـ کـرـد
کـهـ بـوـدـ هـمـهـ سـالـهـ یـزـدانـ شـناسـ	بـدـوـ گـفتـ رـسـتمـ زـیـزـدانـ سـپـاسـ
بـرـینـ کـینـ ماـ بـرـ نـبـکـنـدـشـتـ شـبـ	ازـ آـنـ پـسـ کـهـ جـانـمـ رـسـیدـهـ بـهـ لـبـ
اـزـینـ بـیـ وـفاـ خـوـاـسـتمـ کـینـ خـوـیـشـ	مـرـاـ زـورـ دـادـیـ کـهـ اـزـ مـرـگـ پـیـشـ
انـدـکـیـ نـمـیـ گـذـرـدـ کـهـ تـهـمـتنـ ^{**} وـ رـخـشـ نـیـزـ جـانـ بـهـ جـانـ آـفـرـیـنـ تـسـلـیـمـ مـیـ کـنـنـدـ. خـبـرـ اـنـدـوـهـبـارـ	

* جـهـانـ درـ اـيـنـحـاـ صـفـتـ جـهـانـ (عـالـمـ) وـ بـهـ معـنـايـ جـهـنـدـهـ وـ بـيـ ثـيـاتـ استـ؛ فـرـدوـسـيـ درـ مـوـضـعـ دـيـگـرـيـ اـزـ شـاهـنـامـهـ چـنـبـيـسـ سـرـبـودـهـ استـ.

کـرـفتـ اـيـنـ جـهـانـ جـهـانـ رـاـ بـهـ دـسـتـ	بـيـامـدـ بـهـ تـحـتـ کـيـانـ بـرـنـشـتـ
(يـادـدـاشـتـ وـيرـاستـارـاـ)	

** يـکـیـ اـزـ باـزـيـ کـرـيـهـاـيـ رـوـزـگـارـ استـ کـهـ گـاهـيـ مـرـدانـ بـرـگـرـيـدـ وـ بـزـرـگـ مـرـدانـ شـكـسـتـنـاـپـذـيرـ رـاـ، بـهـ دـسـتـ اـفـرـادـيـ حـقـيرـ وـ

به زال کهنسال می‌رسد، او در اندوه فرزند سوگواری می‌کند:

همی کرد روی و بر خویش چاک	همی ریخت زال از بر یال خاک
خواهد که پوشد تنم جزر کفن	همی گفت زار ای گو پیلن
	او فرامرز، پسر رستم، را به دنبال جنازه پدر می‌فرستد.

خروشی براورد برسان شیر	چوروی پدر دید پور دلیر
بروی زمین برفگنده نگون	بدان گونه بر خاک تن پر زخون
به رویت که آورد زین سان گزند	همی گفت کای پهلوان بلند
به جای گله برسرش خاک باد	که نفرین بران مرد بی باک باد

فرامرز گل و خون را از پیکر پدر شسته، بر تارکش گلاب و بر تنش کافور می‌ریزد و او را درون تابوت می‌نهد. سپس رخش را از چاه بیرون آورده و روی فیلی می‌گذارند و آن دو را به زابلستان می‌برند. آنجا در باغ دخمه‌ای ساخته، رستم را به خاک می‌سپارند. کنار دخمه گودالی به قامت رخش حفر و او را در حالت ایستاده در خاک مدفون می‌سازند.

در تصویر، فرامرز در حال معطر کردن جنازه پدر تقاضی شده است و یکی از نزدیکان سر رستم را در دست دارد. دو زن با گیسوانی پریشان به نشانه اندوه، در سمت راست ایستاده‌اند و مردی نیز بین آن دو به چشم می‌خورد. این مرد و زنی که در جانب چپ اوست ظروفی در دست دارند که در متن ذکری از آنها نشده است.

قطعاً می‌توان گفت که شخص ایستاده در پشت درخت در سمت چپ شغاد برادر رستم است، و چنانکه مشاهده می‌شود تصویر شغاد به شدت آسیب دیده و احتمال می‌رود که این خرابی ناشی از دیدگاه منفی خوانندگان نسخه خطی نسبت به نقش خائنانه وی باشد. رخش با پیکر دریده در بن چاهی در کنار تیغه‌های شمشیر به صورت جداگانه تصویر شده است. موقعیت رخش نسبت به جنازه رستم به همان گونه‌ای است که در جریان حکایت به هنگام

پست نابود می‌کند؛ شاید برای آنکه نموده باشد که قدرتی بالاتر از قدرت زمان نیست. (ازندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه

تدهین ذکر شده است.*

* پس از حکایت فوق، دوران تاریخی شاهنامه آغاز می‌شود.

۳۷

کشته شدن دارای داراب به دست وزیران

صفحة ۱۱/۳×۱۲/۵ آ.

سکندر بیاورد لشکر ز روم
نه پیوند و فرزند و تخت و کلاه
نه دیهیم شاهی نه گنج و سپاه
هنگامی که دara (داریوش سوم) پسر داراب از بیم سپاه مهاجم اسکندر^{*} مقدونی رویه گریز

* در مآخذ پیش از اسلام و دوره اسلامی از اسکندر به دو گونه سخن رفته است. در متون پهلوی این پادشاه اغلب با صفت ملعون (گجستک) یاد شده و منشأ او کشور اروم (روم) است و این کلمه اروم در ادبیات پهلوی معمولاً بجای یونان استعمال می‌شده است (و همچنین در متون اسلامی)... اما همین مرد در قسمت اسکندرنامه از شاهنامه مردی بزرگ و اصیل و از نژاد کیان است که شرف نسب را با دانش و داد و شجاعت در آمیخته و به فتوح عظیم و کارهای بزرگ نائل شده است. با این حال یک بار در داستان اردشیر و یک بار در پاسخ نامه خسرو پرویز به قیصر روم از اسکندر در نهایت بدی یاد شده است و از این روی چنین باید گفت که فردوسی داستان اسکندر را در مورد دوم از همان شاهنامه ابو منصوری گرفته است که چند تن از ایرانیان متعصب در نگارش آن دست داشته‌اند اما مآخذ کار او در مورد اول کتابی خاص و مستقل بوده است به نام اسکندرنامه یا اخبار اسکندر... ایرانیان هنگام تدوین روایت اسکندر، تصرفاتی در آن کردند و اسکندر را که پادشاهی ایران داشت بنابر عادت ملی از نژاد شاهان قدیم ایران دانستند و گفتند که از ناهید دختر فلیقوس و زن داراب و به سال از دارای اصغر مهتر بود (حماسه سرایی در ایران، دکتر ذیح اللہ صفا، ص ۵۴۶-۵۴۷).

می‌نهد، دو تن از دستوران ایرانی که فکر بازگشت دارا به تاج و تخت را نمی‌کردند، به طمع دریافت پاداش از فاتح مقدونی و به گمان اینکه

سكندر سپارد به ما کشواری
بلدین پادشاهی شویم افسری

تصمیم به قتل او می‌گیرند. از این رو، شب هنگام شاه را در حین فرار از دو سوی محاصره کرده، جانوشیار دشنه‌ای بر سینهٔ او می‌زند. شهریار از اسب فرو می‌افند. تمام اطرافیان شاه را رها کرده، از صحنهٔ حادثه می‌گریزند.

آنگاه دو قاتل به نزد اسکندر آمده و مژده از میان برداشتن دارا را بدو می‌دهند. اسکندر به دیدن مقتول ابراز تمایل می‌نماید.

که دشمن که افگندی اکنون کجاست
باید نمودن به من راه راست
برفند هر دو به پیش‌اندرون
دل و جان رومی پر از خشم و خون

اسکندر پس از رسیدن به محل حادثه از اسب بزیر می‌آید و دارا را قادری بلند می‌کند، درمی‌یابد که او هنوز زنده است، پس او را به هوش آورده، از او می‌خواهد که تا رسیدن طبیبان طاقت بیاورد.

ز هند و ز رومت پزشک آورم
ز درد تو خونین سرشک آورم
سپارم ترا پادشاهی و تخت
چو بهتر شوی ما بیندیم رخت

لیکن دارا که سایهٔ مرگ را در نزدیکی خود احساس می‌کند از قبول کمک او امتناع می‌ورزد. و تنها از اسکندر می‌خواهد که از خانواده‌اش حمایت نماید.

بگفت این و جانش برآمد زتن
بروزار بگریستند انجمن
به تاج کیان بر پرآگند خاک
اسکندر همه جامه‌ها کرد چاک

او دارا را هم رتبهٔ خود می‌شمارد و او را در دخمه‌ای به خاک می‌سپارد. سپس به فرمان اسکندر چوبه‌های دار در دو سوی دخمهٔ جهت بر دار کردن قاتلان شاه بر پا می‌شود. در نگارهٔ لحظهٔ به قتل رساندن دارا دقیقاً تصویر شده است.*

* از حیث تاریخی، داراب یا دارای مهتر با داریوش دوم هخامنشی متاخر است. بر طبق افسانه‌های ملی ایران، داراب شیقوس، پادشاه روم رامغلوب و خراجگزار خود ساخت و سرانجام با وی صلح کرد و دخترش را به همسری برگردید. به

وَرْتَبْغَ هَنْدَ بَيْ كِبِيرْشَ سَلْنَدَرْ سَيَارْ دَمَا اَشْورْ يَمْ
كَلْ دَسُورْ بَوْذَ مَذْوَكْخُورْ اوْيَ مَهْنَ رَحْنَهَاهِيَارْ شَهَا

دلْ بَزْهَاتْ هَرْلَانْ سَوْدَ
نَفْرَخْرَرْ حَلْلَرْ زَرْزَتْنَ
سَارْزَنْلَهَازْشَاهِيَ وَحَسْتَ
خَانَ جَوْزَرَهَارَ شَيْدَمْ دَوْشَ

موجب همین افسانه‌ها، دهان این زن بوی ناخوشی داشت و از این رو، داراب او را نزد پدرش بازگرداند. دختر که از داراب آبستن بود، پسری آورد که همان اسکندر رومی بود. داراب پس از ۱۲ سال پادشاهی درگذشت. پس از او، پسرش دارا یا دارای کهتر، نهمین پادشاه کیانی، که بر طبق همین افسانه، در واقع برادر اسکندر رومی بود به سلطنت رسید. از جنبه تاریخی، دارا با همان داریوش سوم هخامنشی متناظر است. (یادداشت ویراستار)

۳۸

نظارت اسکندر بر ساختن بارو در برابر
حملات یاجوج و مأجوج
صفحه ۲۳۴ ب/۵.۲۱×۲۱

اسکندر چون رو به مشرق می‌نهد در پیش روی خود به شهری در دامنه کوه می‌رسد. این شهر هر ساله در فصل بهار مورد هجوم جانورانی که بدنی یوشیده از مو، پوزه‌ای به شکل شتر و گوش‌هایی چون فیل داشتند و یاجوج و مأجوج خوانده می‌شدند، قرار می‌گرفت.

همه روی‌ها شان چوروی هیون
زبان‌ها سیه دیده‌ها پر زخون
که یارد^{*} شدن نزد ایشان فراز^{**}
برو سینه و گوش‌هاشان چو پیل
دگر بر تمن خویش بستر کنند
کم و بیش آنان که داند شمار
تگ آرند و برسان گوران شوند
این موجودات به سرعت از کوه پایین می‌آمدند و با لع همه نباتات را خورد، دور
همه روی‌ها چون گراز
سیه روی و دندان‌ها چون گراز
همه تن پر از موی و موی همچون نیل
بخسپند یکی گوش بستر کنند
زهر ماده‌یی بچه زاید هزار
به گرد آمدن چون ستوران شوند
این موجودات می‌شدن.

* پارستن: توانستن. (یادداشت ویراستار)

** فراز شدن: نزدیک شدن. (یادداشت ویراستار)

بنا به تقاضای مردم، اسکندر معمارانی از هر سو گرد می‌آورد. آنان دیواری بلند در دو ردیف بنا کرده، راه یورش‌های بعدی را سد می‌کنند.

زمین گشت جای خرام و نشست زیاجوج و مأجوج گتی برست

چو سیصد بدی نیز پهنه‌ای اوی برش پانصد بود بالای اوی

جهانی برست از بد داوری از آن نامور سد اسکندری

در تصویر، اسکندر ناظر بر ساخته شدن بارو است. بنایان با سنگی در دست تصویر شده‌اند و در بخش چپ نگاره تصاویری از یاجوج و مأجوج در زیر دیوارها ترسیم شده است، گرچه این تصاویر در حد قابل ملاحظه‌ای پاک شده‌اند؛ و در اینجا تنها سرهای کشیده پرنده سان و طرح بدن آنها قابل تشخیص است.

پشت دیوار به رنگ زرد بوده و در حاشیه فوقانی آن نقش و نگاری مارپیچ دیده می‌شود. این نقش بر روی درفشی که سوار همراه اسکندر بر فراز سر او گرفته، تکرار شده است. چهره‌های دو سپاهی پیاده محو شده و سیمای نفر سمت چپ به طرز ناشیانه‌ای با رنگ سیاه ترمیم شده است.

۳۹

ریختن سرب جوشان در کام کرم هفتاد

به دست اردشیر

صفحه ۲۴۳ آ ۱۷/۵×۱۲

دختر هفتاد کشاورز تهیدست در سبیی که از درخت افتداد بود کرمی می‌یابد، پس، آن را زنده نگاه داشته، پرورش می‌دهد. کرم سرچشمه سعادت همه خانواده می‌شود.

فرروزنده تر گشت هر روز کار
برونو شدی روزگار کهن
بخوردن ش نیکو همی داشتند
سر و پشت او رنگ نیکو گرفت

هفتاد دز مستحکمی برای خود بر فراز کوه بنا می‌کند و در آنجا برای کرم، که اندازه‌ای غیر عادی پیدا کرده بود، حوضی از سنگ و ساروج می‌سازد، و نگهبانان بر او می‌گمارد تا هر روز دیگی شیر برنج برایش مهیا سازند.

دیری نمی‌گذرد که داستان کرم هفتاد بر سر زبان‌ها می‌افتد و عده‌ای از حکمرانان بدون یافتن نتیجه‌ای، در تصاحب آن می‌کوشند. خبر به گوش اردشیر، بنیانگذار آتشی سلسله ساسانی، می‌رسد که دیو در هیئت کرم در نزد هفتاد مأوا گرفته است.

بسنده نه‌ای گرنه پیچی زداد
بدواندرون کرم و گنج و گروه

چنین تا برآمد برین روزگار
مگر زاختر کرم گفتی سخن
مراین کرم را خوار نگذاشتند
تن آور شد آن کرم و نیرو گرفت

تودر جنگ با کرم و با هفتاد

یکی جای دارند بر تیغ کوه

دژی بر سر کوه و راهی درشت
جهان آفریننده را دشمنست
یکی دیو جنگیست ریزنده خون
اردشیر پس از فراهم آوردن لوازم ضروری به همراهی هفت جنگاور در جامه باز رگانان
پیش اندرون شهر و دریا به پشت
همان کرم کز مغز آهر منست
همی کرم خوانی به چرم اندرون
اردشیر پس از دز می‌نهد، و با این ادعاه:
بسی خواسته کردم از بخت کرم
اگر بر پرستش فرزایم رواست
وارد دز شده و موفق می‌شود که اعتماد نگهبان را جلب کند و تهیه غذای کرم را بر عهده
گیرد. آنگاه نگهبان را با شراب کاملاً مست می‌سازد و سپس سرب جوشان در کام کرم ریخته،
جانور را از پا در می‌آورد.

تصویر مشتمل بر دو صحنه است و زمینه‌های این دو صحنه از نظر رنگ متفاوتند. در
نگاره سمت راست، که صحنه کشتن کرم است، اردشیر با تاج و دو همراه وی با کلاههای
معمولی تصویر شده‌اند. پرده سمت چپ ارتباطی با متن ندارد؛ و در آن شخصی در هیئت

همايونی بر تخت نشسته و تصویر
احتمالی یک زن نیز ترسیم شده است
که جام شرابی بدو می‌دهد. ضمناً
کلاههای این دو با کلاه اشخاص
صحنه سمت راست یکسره مغایر است.
گمان می‌رود که در صحنه سمت چپ،
هفتاد که به ثروت و مکنت رسیده و
تصور نمی‌کند که دشمنان به قلعه نفوذ
کرده، کرم را کشته باشند، در حین باده
نوشی در انتظار پیمانه‌ای دیگر تصویر
شده است. و این زن احتمالاً نه
خدمتکار بلکه دختر اوست که بدو
شراب می‌دهد.

۴۰

آزاده و بهرام گور در شکارگاه

صفحة ۲۵۸ ب. ۱۲×۱۷

روزی از روزها در عهد شاهزادگی، بهرام گور با محبوب خود آزاده که چنگ زن ماهری است، عازم نخچیرگاه می‌شوند. پس از دیده شدن چهار آهو بهرام پیشنهاد می‌کند که آزاده یکی را برای شکار برگزینند.

کدام آهو افگنده خواهی به تیر
لیکن آزاده با بیان اینکه: به آهو نجویند مردان نبرد - پیشنهادهای دیگری عرضه می‌کند
که اجرای آنها مستلزم چیره دستی فوق العاده در هنر تیراندازی است.

شود ماده از تیر تو نر پیر
چو آهو ز چنگ تو گیرد گریز
نهد همچنان خوار بردوش خویش
بسی آزار پایش برآرد بدلوش
چو خواهی که خوانمت گیتی فروز
تو آن ماده را نترگردان به تیر
از آن پس همین را برانگیز تیز
کمان مهره‌انداز تا گوش خویش
هم آنگه زمهره بخاردش گوش
به پیکان سرو پای و گوشش بدوز
و آن هنگام که بهرام از اجرای این پیشنهادها نیز فراتر می‌رود؛ آزاده وحشتزده فریاد بر می‌آورد و اعمال وی را به اهریمن نسبت می‌دهد. بهرام نیز به خشم آمده، آزاده را به زیر می‌افکند تا لگدکوب شتر گردد.

هیون از برماهه چهره براند
برو دست و چنگش به خون در فشاند
چنین گفت کای بسی خرد چنگ زن
چه بایست جستن به من برشکن
... و اظهار می‌دارد: «اگر نمی‌توانستم خواسته او را اجرا کنم یقیناً رسای طایفه خود
می‌شدم».

در تصویر، آزاده با چنگش در زیر پاهای شتر افتاده است، در حالیکه بهرام هنوز دست از شکار نکشیده است. پشت شتر با پارچه‌ای رنگین (مطابق متن پارچه دیبا) آراسته شده و تسمه‌های چرمی بلندی که از چهار سوی مرکب آویخته شده‌اند، طبق متن دو جفت سیمین و زرین‌اند. علاوه بر آن، تنها یکی از آهوان در حال فرار از تیر نشان داده شده است. مجموعه تصاویر دو درخت تناور با پرنده‌ای بر هریک، دو کوه پشت سر هم و خرگوشی بیمناک بر قله کوه بیانگر موقعیت مکانی بوده و نخچیرگاه را می‌نمایاند.

تکرار تصویر فوق در: گیوزالیان، دیاکانف. نگاره‌ها، تصویر ۴؛ اشرفی، تصویر ۵ (رنگی)؛

نگاره‌های ایرانی، تصویر ۲.

۴۱

رزم بهرام گور با اژدها
صفحه ۲۶۷ ب. ۱۰×۱۷.

روزی بهرام گور عزم شکار کرده، در دشت با اژدهایی که موهایی به بلندای قامتش و سینه‌ای بسان زنان داشت، روپرتو می‌شود. بهرام با دو تیر سر و سینه اژدها را زخمی می‌کند، و حیوان در اثر خونریزی شدید و جاری شدن زهر از پای می‌افتد. آنگاه بهرام شکم او را به تمامی با خنجر شکافته، در آن جوانی را می‌یابد که او را نجویده بلعیده و به زاری بر جوان می‌گرید.

سراسر بر اژدها بر درید
به خون و به زهر اندر افسرده بود
وزان زهر شد چشم بهرام تار
در آن هنگام احساس می‌کند که در اثر استشمام زهر اژدها تاب و توان خود را از کف داده است، پس به سوی آب می‌شتابد تا اثر زهر را از خود بزداید.

فرود آمد و خنجری بر کشید

یکی مرد برنا فرو برده بود

بران مرد بسیار بگریست زار

تصویر با متن کاملاً مطابقت دارد. سوار به سوی اژدها که دسته موی بلندی بر سر و جوانی در شکم دارد، نشانه رفته است.

تکرار تصویر فوق در: هنر آسیای میانه، تصویر ۲۰۰.

۴۲

شیخون کردن بهرام به خاقان چین
صفحه ۱۰ آ ۲۷۴ × ۲۲۰

به ترک و به چین و به آباد بوم
کسی را زگیتی ندارد به کس
به مرزاندرون پهلوان نیز نه
نداند همی آشکار و نهان

پس آگاهی آمد به هند و به روم
که بهرام را دل بازیست بس
طلایه نه و دیده بان نیز نه
به بازی همی بگذارند جهان

پس، خاقان چین با وقوف بر دلمشغولی بهرام به ماجراهای شیرین و بی توجهی اش به امور دولتی و سنتی در کارهای کشور، با سپاهی گران به ایران می تازد (عنوان چین در «شاہنامه» تنها به معنای خود کشور چین نیست، بلکه منطقه ترکستان شرقی و به عبارت دیگر آسیا میانه است).

هنگامی که خبر لشکر کشی خاقان به ایران می رسد،

ز پسیران و از نامداران نو پراز خشم و پیکار و شور آمدند که بخت فروزانت بنمود پشت ترا دل به بازی و بزم اندرست	به ایران هر آن کس که بد پیش رو همه پیش بهرام گور آمدند بگفتند با شاه چندی درشت سر رزم جویان به رزم اندرست

با این وصف بهرام حکومت را موقتاً به برادرش نرسی سپرده، خود با گردآوری شش هزار

سپاهی برگزیده به آذرآبادگان می‌شتابد. عزیمت بهرام به منطقه‌ای دور از دشمن به نظر همگان نوعی فرار تلفی شده و نرسی برای اجتناب از جنگ، با پیشنهاد خاقان موافقت می‌کند و وعده برداخت باج و خراج می‌دهد.

از ایران به نزدیک ان شهریار
به فرمان و رایت سرافکنده‌ایم
فرستیم نزدیک خاقان چین
که با جنگ ترکان نداریم تا و

نوشتند پس نامه یسی بنده وار
سرنامه گفتند ما بنده‌ایم
زچیزی که باشد به ایران زمین
همان نیز با هدیه و باز^{*} و ساو^{**}

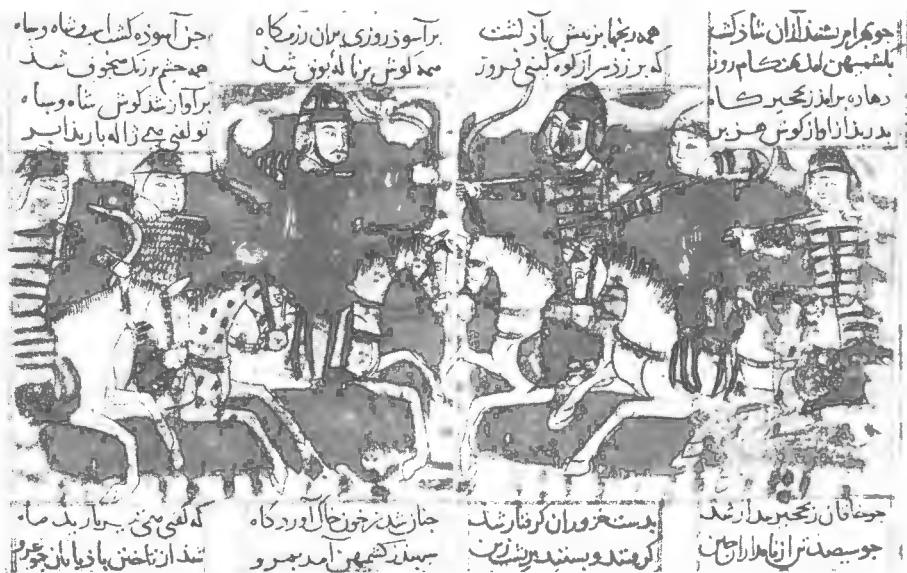
در چنین اوضاعی بهرام گور پس از دادن دو اسب به هر جنگاور و فرمانی مبنی بر به جای گذاردن همه وسایل، با شتابی بسیار لشکر را به سوی شهر مرو، که سپاه خاقان در آنجا گردشکار و می‌گساری بود، راهبر گشته، با شبیخونی سپاه زیر فرمان خاقان را سراسر منهد و می‌سازد.

همه چشم پر رنگ منجوق^{***} شد
پراواز شد گوش شاه و سپاه
تسوگفتی همی ژاله بارد زابر
بدست خزروان گرفتار شد
که گفتی همی تیر بارد زماه
لازم به ذکر است که تصویر چندان دقیق نیست و نبرد به طور اجمالی ترسیم شده است.
سواران هر دو طرف (در هر طرف سه نفر) به قدری متشابه تصویر شده‌اند که تمیز آنان از یکدیگر امکان‌پذیر نیست.

* باز: همان باج است. (یادداشت ویراستار)

** ساو: خراج. (یادداشت ویراستار)

*** منجوق: گوی یا قبای که بر سر پرچم لشکر نهند. (یادداشت ویراستار)

۴۳

اعدام مزدک و پیروانش*

صفحة ۱۱×۲۸۸ آ

سخنگوی با دانش و رای و کام
قیاد دلاور بدو داد گوش
نگهبان آن گنج و گنجور گشت

قباد پس از جلوس بر تخت سلطنت به سخنان مزدک که برابری همگان در برخورداری از
نعمات دنیوی را تبلیغ می‌نمود، گوش می‌سپارد و او را به عنوان دستور خود برمی‌گزیند.
دیری نمی‌گذرد که همهٔ ثروتمندان و در رأس آنان و لیعهد انشیروان به تعالیم مزدک و
پیروانش به سختی می‌تازند. انشیروان پس از گردآوردن همهٔ دانش پژوهان کشور، سخنانی

بیامد یکی مرد مزدک بنام
گرانمایه مردی و دانش فروش
به نزد جهان‌دار دستور گشت

* سخنان فردوسی دربارهٔ مزدک از ویژگی دوگانه‌ای برخوردار است. شاعر از سوبی تحت تأثیر دیدگاه تاریخ نویسان
خاور نزدیک است که... مهمش کرده‌اند که بزه و تهکاری‌هایی بسیار و به ویژه در گرامی نداشتن دین مفان داشته، و از
دگرسو، فردوسی پنهان نمی‌دارد که در پرتوکار و کنش مزدک بود که میسر گردید در کشور به گرسنگی پایان دهنده و جان
مردمان بسیاری را از مرگ برها نهند. علاقهٔ فردوسی به مزدک دریافته می‌شود، اما ناگفته پیداست که نمی‌توان چشم داشت
که او این را آشکارا بر زبان راند، زیرا می‌توانست خشم کسانی را که می‌خواست اثر خودرا به نامشان درآورد
برانگیزی‌اند. (فردوسی و سروده‌هایش، ی. برتلس، ترجمه سیروس ایزدی، ص ۱۱۱-۱۱۲)

در نزد شاه ایراد نموده و نسبت به از هم پاشیدن و انهدام قانون و نظام عمومی موجود، در صورت بکارگیری تعالیم مزدک در اشتراکی نمودن ثروت، اعلام خطر می‌کند.

چو مردم سراسر بود در جهان
نباشد پیدا کهان و مهان
که باشد که جوید در کهتری
چگونه توان یافتن مهتری
کسی کوئرد جای و چیزش کراست?
که شد کارجو بنده با شاه راست?
جهان زین سخن پاک ویران شود
نباشد که این بد به ایران شود
همه گنج دارند و مزدور کیست?
قیاد سخنان او را پذیرفته، از دین مزدک باز می‌گردد، و مزدک و مزدکیان را تسلیم
نوشیروان می‌کند.

مبارا یکی از به تن مغز و پوست
بدو گفت هر کو برین دین اوست
به فرزند گفت آن زمان شهریار
بدان راه بد نامور صد هزار
ازین پس ز مزدک مگردان سخن
که با این سران هرج خواهی بکن
پس به فرمان نوشیروان باغ کنار قصر را شخم زده، مزدکیان را که صدهزار تن بودند به باغ
می‌خوانند و آنگاه:

بکشتندشان هم بسان درخت
زیر پای و زیرش سرآگنده سخت
سپس مزدک را به تماسای میوه‌های باغ دعوت می‌کند. مزدک به محض ورود به باغ از
دیدن آن صحنه از هوش می‌رود. او را از پا به چوبه داری که به همین منظور ترتیب داده شده
بود، می‌آویزند و بارانی از تیر بر سرش می‌بارند.
تصویر چندان با متن برابر نیست. در نگاره، مزدک در حالت ایستاده بردار شده و با نگاه
خود، نوشیروان سواره و شخص همراه وی را مورد شمات قرار داده است. در سمت چپ
نقاشی و زمینه پشت سر چوبه دار بخشی از دیوار باغ و دروازه‌های آن به چشم می‌خورد.

۴۴

یافتن جوانی در حرم انوشیروان
صفحه ۲۹۶ آ ۲۲×۲۲۱

انوشیروان خواب می‌بیند که درخت زیبایی در برابر تخت سلطنت روییده است، پس به وجود آمده، فرمان به ورود رامشگران می‌دهد، اما در هماندم گرازی به تخت نزدیک شده، طلب می‌از جام شاهانه می‌کند. شاه با خاطری افسرده از خواب بر می‌خیزد.

نشست از بر تخت کسری دزم از آن دیده گشته دلش پرزخم
... پس موبدان را برای یافتن خوابگزاری خردمند به همه کشور گسیل می‌دارد.

یکی از موبدان نوجوانی به نام بزرگمهر* همراه می‌آورد، که بعدها دانشمند نامداری شده، به عنوان مشاور انوشیروان بکار گمارده می‌شود. بزرگمهر پس از شنیدن مضمون خواب،

میان بستان شبستان تو
چنین داد پاسخ که در خان تو
یکی مرد برناست کز خویشن

* دانشمندان ایران در سراسر جهان نظیر نداشتند و بزرگترین مشکلات جهان را که علمای روم و هند از ایشان می‌برسیدند، حل می‌کردند. مهمترین دانشمند ایرانی در شاهنامه بودرجمهر (بزرگمهر) است که شکست در کار فاضلان و دانایان هند و روم آورد و هیچ یک از پرسش‌های آنان را بی‌جواب نگذاشت (حماسه سرایی در ایران، دکتر ذیح اللہ صفا،

و پیشنهاد می‌کند تا همه زنان حرم‌سرا بر هنر از برابر شاه عبور کنند، و با اجرای توصیهٔ

وی

غلامی پدید آمد اندر میان
به بالای سرو و به چهر کیان

تنش لرز لرزان به کردار بید
دل از جان شیرین شده نامید

زن خطاكاري که مرد در کنارش ايستاده، سعى می‌کند او را به عنوان برادر کهتر خود معرفی نماید، اما دروغ وی در هماندم آشکار می‌شود. شاه دستور بردار کردن آنان را به دژخیم می‌دهد و سپس اجساد را برای عبرت سایر زنان در شبستان می‌آویزند.

در نگاره لحظه پیدا شدن مرد جوان ترسیم شده است. بزرگمهر و شخص دیگری در جانب چپ تخت نشسته‌اند. خواجه و شخص نیمه بر هنرها، که به احتمال زیاد همان مرد جوان است، به اتفاق سه زن (یکی از آنان که بزرگ‌تر از دیگران ترسیم گشته، احتمالاً زن گناهکار است) در قسمت راست تصویر نشان داده شده‌اند.

بعدها تصویر تحت عنوان «گزاریدن بوزرجمهر خواب کسری را» توضیح داده می‌شد (گیوزالیان، دیاکانف: نسخ خطی، صفحه ۲، شماره ۴۴).

۴۵

شترنج بازی بزرگمهر و سفیر قنوج
صفحه ۳۰۷ آ ۱۰×۱۷

از ولایت قنوج^{*} که از شاه نشین‌های نیرومند هند و خراج گزار ایران بود، فرستادگانی به نزد انشیروان می‌آیند.

سفیر قنوج هدایایی فراوان و از جمله لوحی شترنجی و اشیایی از جنس عاج و ساج، که جهت بازی شترنج در آن دیار اختراع شده و هنوز در ایران ناشناخته بود، تقدیم انشیروان می‌کند. سفیر به نمایندگی از سلطان خود به کسری پیشنهاد می‌کند تا گشودن راز این بازی شگفت را به موبدان خود واگذارد.

بدانند هر مهره‌ای را بنام
که گویند پس خانه او کدام
پیاده بدانند و پیل و سپاه
رخ و اسب و رفتار و فرزین و شاه
و می‌افزاید که در صورت کشف طریقه بازی، سلطان باج و خراج تعیین شده را به بارگاه انشیروان خواهد فرستاد و در غیر این صورت

ازین دانش آیند یکسر ستوه
نحوه‌هند زین بوم و بر باژ و ساو
و گرnamداران ایران گروه
چو با دانش ماندارند تاو

* کنوج / قنوج: (یکی از شهرهای قدیمی هند)

همان باز باید پذیرفت نیز
بزرگمهر پس از آمدن به قصر (رجوع به شرح تصویر شماره ۴۴) و اطلاع یافتن از
موضوع، تمامی وسائل بازی را با خود می‌برد و روز بعد در حضور شاه اشیا را با نظم و ترتیب
خاصی روی تخته می‌چیند.

به قلب اندرون ساخته جای شاه	بیاراست دانا یکی رزمگاه
پیاده بپیش اندرون نیزه دار	چپ و راست صف برکشیده سوار
برزم اندرونش نماینده راه	هشیوار دستور در پیش شاه
بدست چپش پیل پرخاشجوی	مبازکه اسب افگند بردو روی
بدان تاکه آید به بالای رای	وزو برتر اسبان جنگی بسای
آنگاه سفیر هند را به بازی فرامی‌خواند و بر او چیره می‌آید.	آنگاه سفیر هند را به بازی فرامی‌خواند و بر او چیره می‌آید.

تصویر مطابق متن است. در نگاره، چنانکه مشاهده می‌شود، بازی شطرنج، که شاه و همراهان ناظر بر آن‌اند، ترسیم شده است. اشخاص هندی که معمولاً گندمگون نشان داده می‌شدند، بعدها به طرز ناشیانه‌ای قلمگیری شده‌اند.

۴۶

نخ ریسی بهرام چوبینه در جامه زنان
صفحه ۳۲۱ آ ۲۲۰ / ۱۱

بجستند ترکان جنگی ز جای

چوآواز کوس آمد و کرنای

...

زمنی و هوا را همی سوختند
زخون سنگ‌ها جز به مرجان نماند
چون خبر پیروزی بهرام چوبینه، رهبر سپاه ایران، در کارزار با سپاهیان ترک چین (رجوع به تعریف نام چین، ذیل تصویر شماره ۴۲) و زنهر خواهی خاقان پرموده به گوش هرمز شاه می‌رسد، فرمان می‌دهد که خاقان و تمام گنجینه‌های آبا و اجدادی او را به بارگاه فرستند.
بهرام یل کمر به اجرای فرمان شاه می‌بندد، ولی به سبب کم اعتمایی پرموده به وی زگفتار پرموده آمد به خشم
بران سان که از ناسازیان سزد
یکی تنگ خرگاه شده جای اوی
و از گنجینه خاقان جفتی گوشوار، دو موزه گوهرنگار و دو برد یمانی فوق العاده گران‌بها متصرف می‌شود.
شاه پس از آگاهی از این موضوع دوکدانی سپاه با دوک و پنبه، پیراهنی لاجوردین،

شلواری زرد و مقنعته‌ای سرخ فام به همراه نامه‌ای ملامت‌آمیز به نزد سپهدار روانه می‌دارد.

بدو (پیک) گفت کاین پیش بهرام بر	بگوای سبک مایه بسی هنر
گزند بزرگان پستانی همی	تو خاقان چین را بیندی همی
ازین پس به کس نیز نشمارمت	ز تختی که هستی فرود آرمت

چون نامه و خلعت به دست بهرام می‌رسد، او شکیبایی و خاموشی بر می‌گزیند، و ز آن به عنوان دستاویزی برای برانگیختن سپاه علیه شاه هرمز بهره می‌جوید. او جامه زنان بر تن کرده، دو کدان در پیش روی می‌نهد، آنگاه سران سپاه را فرا خوانده، خود را در آن هیئت به آنان می‌نماید.

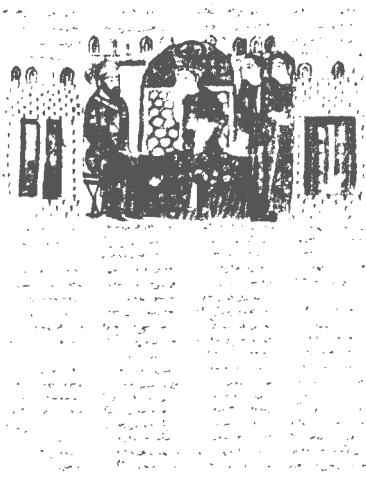
که خلعت بدین سان فرستاده شاه
دل و جان به مهر وی آگنده ایم
چه گوییم با شهریار زمین
که ای نامور پر هنر پهلوان
سگانند بر بارگاهش سپاه

چنین گفت پس پهلوان با سپاه
جهان دار شاهست و ما بنده ایم
چه بینید بینندگان انسدربن
به پاسخ گشادند یکسر زیان
چوارچ تو اینست نزدیک شاه

...

نے بهرام را پهلوان سپاه
رکاخ همایون به هامون شدند
در نگاره، اطرافیان بهرام چوینه را در جامه زنان و به هنگام نخ ریسی مشاهده می‌کنند.
کلاف پنبه در سمت راست، و دروازه و دیواری آجری بسان باروی باغ انوشیروان (تصویر
شماره ۴۳) در سمت چپ تصویر شده است. پرسش این است که آیا این صحنه از اردوگاه
سپاهیان به کاخ خاقان انتقال یافته است؟
چشمان بهرام در نگاره آسیب دیده است (کاغذ سوراخ شده است).

۴۷

سپاهی ایرانی و طلس رومیان

صفحه ۳۲۵ ب. ۱۱/۲۲×۲۲

به فرمان شاه ایران زمین پنج تن از افراد سپاه برای دریافت کمک‌های جنگی به دربار قیصر روم گسلی می‌شوند. امپراتور برآن می‌شود که معلومات و زیرکی ایرانیان را بیازماید. پس، به درباریان چنین فرمان می‌دهد:

که کس باز نشناسد او را به جسم
پراز شرم با جامه‌های طراز
پس پشت و پیش اندرش بندگان
بگریان زنی ماند آن خوبی روی
سرشکی زمزگان بینداختی
زنی یافته شیفته پر زنور
دوئخ زرد و مژگان چو ابر بهار
قیصر تندیس زن گریان را به عنوان دخت خویش، که در مرگ نابهنه‌گام شوی داغدد
است، به ایرانیان معرفی، و به یکی از آنان چنین می‌گوید:

جهان نواز رنج او شد کهن
سخن‌های دانندگان برگزین

بسازید جای شگفتی طلس
نشسته زنی خوب بر تخت ناز
از بن روی وزان رو پرستندگان
نشسته برآن تخت بی گفت و گسوی
زمان تا زمان دست برآختی
هر آنکس که دیدی مرا او را زدور
که بگریستی بر مسیحا بازار

قیصر تندیس زن گریان را به عنوان دخت خویش، که در مرگ نابهنه‌گام شوی داغدد
نه پندم پنیرد نه گوید سخن
یکی رنج بردار و او را بین

مگر باتو او برگشاید زبان

جوانی و از گوهر پهلوان
قیصر پهلوانان را، که در اندیشه به حرف آوردن شاهدخت بودند، یکایک به بنایی که
تندیس‌ها در آن جای داشت، می‌فرستد.

سخن‌ها که او را بدی سودمند
دلاور نخست اندر آمد به پند
خردمند نخروشد از کار داد
بدو گفت کای دخت قیصر نژاد
چه در بیشه شیر و چه ماهی در آب
رها نیست از مرگ پران عقاب
که زنی بی زبان بود و تن بی روان
همه باد بدد گفتن پهلوان
به انگشت خود هر زمانی سرشک
چهار یل ایرانی به نتیجه نرسیده، شرمنده به نزد قیصر باز می‌گردند و به درمانگی خود
اعتراف می‌کنند.

نبد پند ما مرور را سودمند
که هر چند گفتیم و دادیم پند
که ما سوگواریم زین سوگوار
چنین گفت قیصر که بد روزگار
و تنها پنجمین نفر به دقت به حرکات محدود و یکتواخت اشخاص نگریسته، متوجه بی
جان بودن آنان می‌شود، پس به نزد قیصر می‌آید و با خنده این موضوع را گزارش می‌دهد.

اگر خود درین کالبد جان بدی
جز از دست جایش جنبان بدی
و گرددست جای دگر آختی
سرشکش سوی دیگر انداختی
نه بینم همی جنبش جان و جسم

تصویر، دختر قیصر را که بر تخت نشسته، با دست راست اشک‌هایش را پاک می‌کند،
نشان می‌دهد. دو خدمتکار در سمت راست تخت ایستاده و یکی از ایرانیان، که می‌تواند اولین
یا احتمالاً آخرین تن باشد، در سمت چپ بر روی کرسی نشسته است. اما می‌توان تصور نمود
که چهره شخص ایرانی به صورت نمادین تصویر شده و می‌تواند نشان دهنده یکی از آن پنج
تن با صورت کلی همه آنها در یک چهره باشد. قسمت‌هایی از دیوار که در طرفین راست و
چپ نشان داده شده است احتمالاً حاکی از روی دادن صحنه در بنای سربوشیده‌ای است

(رجوع به شرح تصاویر شماره ۴۳، ۴۶)

تکرار تصویر فوق در: اشرفی، تصویر ۶ (رنگی); ویمارن، تصویر ۹۸ (رنگی)

۴۸

کشته شدن شیر کپی به دست بهرام چوینه
صفحه ۱۰ / آ ۳۴۳ × ۲۲.۰

بهرام چوینه (رجوع به شرح تصویر شماره ۴۶) پس از رسیدن به مقر خاقان چین (رجوع به شرح تصویر شماره ۴۲) از وجود حیوانی بسیار وحشی به نام شیر کپی (شیر بوزینه وار) در کوههای آن نواحی مطلع می‌شود.

فرو هشته چون مشک گیسو رسن	دی بود مهتر زاسپی بتن
ندیدی کس او را مگر گرمگاه	به تن زرد و گوش و دهانش سیاه
خر و شش همی بر گذشتی زابر	دو چنگش به کردار چنگ هژیر

حیوانی که قادر است عابری پیاده یا اسب سواری را با دم خود کشیده و ببلعد (مطابق نسخه ۷۳۳ حتی سنگ‌ها را نیز می‌خورد).

بهرام پس از آگاهی از این امر مصمم می‌شود که مردم آن سرزمین را از شرّ حیوان رهایی بخشد.

گرامی تنش را به یزدان سپرد
یکی نیزه دوشاخ نخچیر گیر

قز آگند* پوشید بهرام گرد
کمند و کمان برد و شش چوبه تیر

* قز آگند: جامه بافته از ابریشم. (یادداشت ویراستار)

بُنْرَمُود تا باز گردد گروه
تو گفتی برو کوه تاریک شد
به خم کمند از بر زین نشست
زیزدان نیکی دهش کرد یاد

چو آمد به نزدیک آن برزکوه
بران شیر کپی چو نزدیک شد
سیان اندران کوه خارا ببست
کمان را بمالید و بر زه نهاد

حیوان یا دیدن سوارکار در آب می‌شود (با توجه به اینکه پشم خیس مانع عبور تیر است) و آنگاه در صدد غلبه بر دشمن بر می‌آید. لیکن بهرام در فرصتی مناسب با تیرهایی چند به قسمتی از بدن او که فاقد مو است، صدمه می‌رساند و پس از افتادن حیوان به ضرب شمشیر تنش را به دو نیم می‌کند.

خروشی برآمد زگردان چین
به بهرام برآفرین خواندند

کز آواز گفتی بلر زد زمین
بسی گوهر و زر بر افشارندند

در دیگر نسخه‌های شاهنامه قرن هشتم هجری این حیوان در تصاویر مربوط به این موضوع، به صورت شیر معمولی مجسم شده است، و احتمالاً نقاشان این نسخ، آن را به صورتی نیمه شیر و نیمه بوزینه تصور کرده‌اند و نام کپی را در نحوه ترسیم و تصویر سازی دخالت نداده‌اند.

نگارگر این نقاشی برخلاف دیگر مصوّران در تصویر نمودن حیوان با هیئتی چون شیر و سری بوزینه‌سان کوشیده و آن را مطابق نشانه‌های متن تصویر نموده است. لیکن با ترسیم شیری با چهار پنجه از متن دور شده، زیرا در متن به حیوانی با دو پنجه شیر اشاره شده است. از این روی، احتمالاً نقاش نام حیوان را به صورت تحت اللفظی تعبیر، و در نگاره شیری با سر بوزینه سان ترسیم نموده است. سواری که درفش به دست داشته و بهرام را همراهی می‌کند، در متن منظومه ذکر نشده است.

تکرار تصویر فوق در: گوزالیان، دیاکانف. نگاره‌ها، تصویر ۱ (رنگی)

۴۹

داستان باربد رامشگر

صفحه ۳۵۲ ب. ۱۶×۲۰/۸

باربد، خواننده و نوازنده برجسته، در جستجوی راهی است که بتواند نزد خسرو پرویز و سایر حامیان هنری به ارائه هنر خود بپردازد.

گزیدست رامشگری در نهان

بلوگفت هرکس که شاه جهان

ترا بر سر سرکش افسر کند

اگر با تو او را برابر کند

باربد به درگاه شاه می‌رود، ولی سالاربار راه بر رامشگر ساده می‌بندد، او نامید از آن
بارگاه بازگشته، به باع شاه می‌رود؛ و از حسن اتفاق با باغبانی مردوی نام، آشنا می‌شود. باربد
با کمک وی در روز آمدن خسرو به باع، با جامه‌ای سبز رنگ به بالای سرو بلندی رفته، با
بربط خود در میان شاخ و برگ انبوه سرو از نظرها پنهان می‌شود.

پس از آمدن و استقرار شاه و دیگر درباریان در آن جشنگاه، باربد با سرایش افسانه‌های
پهلوانی باستانی بزم نشینان را به وجود می‌آورد.

کزان خیره شد مرد بیدار بخت

یکی نفر دستان بزد بر درخت

که اکنون تو خوانیش داد آگرید

سرودی به آواز خوش برکشید

همی هرکسی رای دیگر گرفت

بماندند یک مجلس اندر شگفت

به دستور خسرو پرویز در جستجوی نوازنده چیره دست دو بار باع را گشته، زیر پا

می‌گذارند، اما نشانی از او نمی‌یابند.

به نزدیک خسرو فراز آمدند که از بخت شاه این نیاشد شگفت که جاوید بادا سر و افسرش و سرانجام که شاه واله و مفتون گشته، با بانگی رسا	فرابان بجستند و باز آمدند جهان دیده آنگه ره اندر گرفت که گرددگل سبز رامشگرش چنین گفت کاین گر فرشته بدی
زمشک وز عنببر سرشه بدی همان نیز نشناختی زخم رود همه باغ و گلشن چپ و دست راست دهان و برش پر زگوه رکنم	و گردیو بودی نگفتی سرود بچویید در باغ تا این کجاست برین رود سازانش مهتر کنم آنگاه بارید از درخت به زیر آمده، در برابر خسرو سر بر خاک می‌نهد.

در تصویر فوق همگان گوش به نوای باربد، که در میان شاخ و برگ درخت نشسته است، سپرده‌اند و روی به او دارند. تصویر با متن برابری نمی‌کند، زیرا در غیر این صورت می‌بایست بدون شخصیت اصلی ترسیم می‌شد. در اینجا نه تنها شاه و درباریان و خدمتکاران بلکه زنان نوازنده‌ای نیز مشاهده می‌شوند، که در متن ذکری از آنها نشده است. چنانکه یکی از آنان از مقام و موقعیت خاصی برخوردار بوده و با چنگی در دست در هیئت شاهانه چونان خسرو برویز، نزدیک زانوی شاه و کمی پایین‌تر از او نشسته است. می‌توان حدس زد که این زن شیرین همسر خسرو باشد. که گویند در هنر چنگ نوازی و خوانندگی شهرت داشته است. تصویری از نسخه خطی سال ۸۴۹ هجری برابر با ۱۴۴۵ میلادی (رجوع به نگاره‌های ایرانی، تصویر شماره ۸)، که در آن خسرو و شیرین در کنار هم بر فرشی نشسته و به باربد، که در کنار درخت سرو ایستاده و در حال نواختن بربط است، گوش سپرده‌اند، نیز تأیید کننده نظریه فوق است.

۵۰

رزم رستم با سعد و قاص
صفحه ۳۶۳ ب. ۲۲×۲۲

تازیان به فرماندهی سعد^{*} ابن ابی وقارص به مرزهای ایران تاخته، با سپاه ایران به سرکردگی سردار رستم^{**} وارد عرصه نبرد می‌شوند.

* سعد ابن ابی وقارص، سردار عرب که در شانزدهمین سال پادشاهی یزدگرد، عمر او را به فرماندهی برگزید و به ایران فرستاد و او سی ماه با سپاه رستم هرمزان نبرد کرد و ایرانیان را به دین خود (اسلام) فراخواند و اندیشه‌های مسلمانان را بازگشت و سرانجام در بالایی با رستم به نبرد تن به تن پرداخت و بر او چیرگی یافت. (فرهنگ نامهای شاهنامه، دکتر فساتی، ج ۱، ص ۵۵۲-۵۵۳).

این نکته را نیز باید افزود که علت رویارویی مسلمانان با سپاه ایران این بود که سپاه ساسانی در شعبان ۱۳ هـ/اکبر ۶۳۴ م برای گرفتن حیره از مسلمانان به آنجا تاختند و در جنگ جسر، سپاهیان امدادی را که از سوی خلیفه دوم، عمر بن خطاب اعزام شده بودند، به سختی شکست دادند. ولی منازعه داخلی در شهر تیسفون که قصر شاه بود، سپاه ایران را از هر اقدام دیگری بر ضد قوای مغلوب مسلمانان بازداشت. از این رو، به زودی مسلمانان بازگشتند و این بار حیره به تصرف دائم آنان درآمد. سپس سربازان آنان در قادسیه با واحدهای مقدم سپاه ساسانی رویه رو شدند. (ستیز و سازش، جمشید گرشاسب چو کسی، ترجمه نادر میرسعیدی (۱۳۸۱)، ص ۲۶-۲۷). (یادداشت ویراستار)

** رستم فرج زاد، سپهسالار آذرآبادگان و فرمانده سپاه ایران در نبرد قادسیه.

همی کرشد مردم تیزگوش
چو آتش پس پرده لازورد
نیامد بزم اندرون پایدار
طرفین پس از سه روز نبرد خستگی ناپذیر درمانده شده، از پامی افتند، از این رو فرماندهان دو سپاه مخصوص می‌شوند سرانجام نبرد را در کارزاری تن به تن مشخص نمایند.

ازین روی رستم و زان روی سعد
به یک سو کشیدند زآوردگاه
بزیر یکی سرو بالاشدن
دو سالار هر دو بدل کینه خواه

خروشی برآمد به کردار رعد
برفند هر دوز قلب سپاه
چواز لشکر آن هر دو تنها شدند
همی تاختند اندر آوردگاه

ولی در همان لحظات نخستین کارزار چنان گردی برمی خیزد که سرداران به سختی می‌توانند یکدیگر را ببینند. با این وصف، نبرد همچنان ادامه می‌یابد و سرانجام رستم مقهور سعدابن ابی وقار می‌شود و سپاه ایران هزیمت می‌گیرد.

کسی را سوی پهلوان راه نه
برفند تا پیش آوردگاه
سر اپای کرده به شمشیر چاک
بسی نامور کشته شد در میان

سپاه از دوریه خود آگاه نه
همی جست مر پهلوان را سپاه
بلیدندش از دور پر خون و خاک
هزیمت گرفند ایرانیان

پرآمد زشاهان جهان را قفیز^{*}
نحوه ترکیب بندی تصویر شماره ۴۲ در اینجا تکرار شده است و سوارانی که مقابل هم قرار دارند، مجسم کننده دو سپاه‌اند. اما به علت مشابهت بسیار جامه و سلاح طرفین، تشخیص سرداران و سپاهیان دو سوی امکان ناپذیر می‌نماید.

* پرآمدن قفیز: کَيْيَهْ-ئَيْ: بست از به سرآمدن و به پایان رسیدن زندگی است (قفیز بیانه‌ای است): فردوسی در موضع

دیگری از شاهنامه جیین سروده است:

پرآمد زهر دو سپهد قفیز
بشد حسته گستهم و لهاک بیز

(یادداشت ویراسار)

۵۱

گرفتار شدن ماهوی و دو پسر وی

بر دست بیژن

صفحة ۳۶۸ ب. ۷/۱۶/۵x۱۰

یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی از بیم سپاه تازی (رجوع به شرح تصویر شماره ۵۰)
به شهر مرو گریخته، به آسیابی پناه می‌برد.

سواران بجستن نهادند روی
ازو بازماند اسپ زرین ستام
بجستشش ترکان خروشان شدند
نهان گشته در خانه آسیا
چنین است رسم سرای فریب
بدانگه که بیدار بد بخت اوی
کنون آسیابی بیامدش بهر
همه زرق ازو شد پرازگفت و گوی
همان گرز و شمشیر زرین نیام
از آن باره و ساز جوشان شدند
نشست از بر خشک لختی گیا
فرازش بلند و نشیش نشیب
بگردون کشیدن فلک تخت اوی
زنوشش فراوان فزون بود زهر
از سوی دیگر ماهوی سوری، حکمران محلی، که دیرزمانی به دست یزدگرد به ناحق به
حکمرانی مرو رسیده بود، به آسیابان دستور کشتن شاه را داده، خود را جانشین او اعلام
می‌دارد.*.

* با مرگ واپسین نماینده شهریاران کهن «شاهنامه» هم به پایان می‌آید.

بدانسان که از گوهر او سزید
خردمند را سرنگونساز کرد
پدید آمد از هر سوی کاستی
بیژن حکمران ترک سمرقند، که ماهوی سوری بی‌نتیجه می‌کوشید تا وی را در برکنار
نمودن شاه و غصب حاکمیت سهیم سازد، پس از آگاهی از این جنایت فرمان دستگیری خائن
را صادر می‌کند.

خرد شد زمزفر سرش ناپدید
بسربسر پرآگند ریگ روان
که چون تو پرستار کس را مباد
خداآوند پیروزی و گاه را
و آنگاه به فرمان بیژن دست‌ها، پاها، گوش‌ها و بینی ماهوی را بریده، و او را در برابر همه
سپاه به تماشا می‌گذارند. سیس خرم آتشی افروخته و ماهوی و دو پسرش را (در دیگر نسخه

بد اندیشگان را همه برکشید
بدان را بهر جای سالار کرد
چو زیر اندر آمد سر راستی
گنه کار چون روی بیژن بدید
شد از بیم همچون تن بی روان
بدو گفت بیژن که ای بد نژاد
چرا کشتنی آن دادگر شاه را

خطی سه پسر) در آن می‌سوزانند.
در تصویر، ماهوی سوری در برابر
بیژن و همراهان سواره او دو زانو
نشسته است و دو پسر وی در پشت
سرش ایستاده‌اند. هر سه تن نیمه
عريان بوده، و طرح کامل اندامواره آنها
به جا نمانده است. به نظر می‌رسد
دست‌های پسران از پشت بسته شده و
دستان ماهوی سوری نیز از آرنج قطع
شده است. نگهبان گماشته او در سمت
چپ تصویر دیده می‌شود.

۵۲

محمود غزنوی و مشاوران درباری

صفحة ۱۲/۷x۲۱. آ ۳۶۹

(حاشیه سمت راست بریده شده است)

بنا به روایتی که در یکی از مقدمه‌های شاهنامه انکاس یافته است، پس از آنکه فردوسی جهت اهدای شاهنامه به سلطان محمود به شهر غزنی می‌رود، پیش از پذیرفته شدن به حضور شاه، بر حسب اتفاق در باغی با سه تن از شعرای معروف درباری برخورد می‌کند*. آنان پس

* «... و در اثنای این حال فردوسی به غزنی رسید و به کنار باغی فرود آمد و کسی به شهر فرستاد که بعضی از دوستان را از رسیدن او اعلام کند و وضو ساخت که دوگانه از برای خالق یگانه بگذارد. اتفاقاً شعرای غزنی - عنصری و فرخی و عسجدی - هریک با غلامی خوب صوزت، از حریفان گریخته، صحبت خلوت داشتند در آن باغ. چون فردوسی از نماز فارغ شد خواست که زمانی نزدیک ایشان رود. چون متوجه ایشان شد با خود گفتند که این زاهد خشک، وقت عیش ما منفص خواهد کرد، واجب الدفع است. یکی گفت به او بدمستی بنیاد کنیم. عنصری از آن منع کرد و گفت نشاید که بدمستی کنیم و با همه کس دلیری نتوانیم کرد. دیگری گفت هر یک مصراعی بگوییم و از او التماس رابع کنیم و در قافية مشکل. اگر بگویید صحبت را شاید و گرنے عذر او را بخواهیم. عنصری گفت این به قاعده است. چون برسید او را اعزاز نمودند و صورت حال تقریر کردند. او در جواب گفت اگر توانم بگوییم والا زحمت ببرم. عنصری گفت: «چون عارض ماه تو نباشد روشن». فرخی گفت: «مانند رخت گل نبود در گلشن». عسجدی گفت: «مزگانت همی گذر کند از جوشن». فردوسی گفت، «مانند سنان گیو در چنگ پشن». مقدمه شاهنامه باستقری.

از وقوف بر هویت تازه وارد و قصد وی از آمدن به آنجا، تصمیم به سنجش او می‌گیرند. از این رو، قرار می‌گذارند که هر یک مصرعی از یک رباعی را بسرایند و سرایش مصراع چهارم را به فردوسی واگذارند؛ و چکامه سرای بزرگ به سهولت رباعی را به پایان می‌برد.

داستان این دیدار در برخی از نسخه‌های شاهنامه به تصویر درآمده است؛ و در سایر نسخ صحنه تقدیم احترام‌آمیز شاهنامه از سوی شاعر به محمود غزنوی ترسیم شده است. و همواره این مضامین در پایان پیشگفتار و مقدم بر متن منظومه بوده‌اند.

لیکن چنین موضوعاتی در این نسخه خطی به چشم نمی‌خورد. در «شاهنامه» ۷۳۳، برخلاف سایر نسخه‌ها، این صحنه پس از متن منظومه و در پایان نسخه تصویر شده است، و نمایانگر باریابی به حضور سلطان است. در این نگاره مختصات و اطلاعات روشنی جهت تشخیص هویت افراد بیان نشده است. از این روی در مجموعه «نسخ خطی شاهنامه در مجموعه‌های لینگراد» توضیحات الحاقی به صحنه افزوده گشته است: «سلطان در بین درباریان بر تخت نشسته است» (گیوزالیان، دیاکانف: نسخ خطی، صفحه ۲، شماره ۵۲). در

زمان چاپ مجموعه تصاویر «نگاره‌های ایرانی در نسخ خطی شاهنامه» صحنه تحت عنوان «فردوسی در برابر سلطان محمود غزنوی» توضیح داده شده است (گیوزالیان، دیاکانف: نگاره‌ها، تصویر شماره ۵). در حال حاضر صحت نخستین شرح و تعریف اثبات گشته و توضیحی برآن افزوده شده است.

فهرست تصاویر و نگاره‌ها

- زیرین. سده‌های ۷-۶ هجری قمری.
پاریس، مجموعه کورکیان
- ص ۲۶؛ نگاره سیندخت و روتابه. سده
هشتم هجری قمری. پاریس، مجموعه
آ.و.و.
- ص ۳۲؛ دو صفحه مقابل از نسخه
خطی شاهنامه سال ۷۳۳ ه.ق.
لنینگراد، کتابخانه دولتی م.ی.
سالتیکوف شدرین
- ص ۵۸؛ جنگ تن به تن سپاهیان ایران
و توران. صفحه‌ای از نسخه خطی
شاهنامه سال ۷۴۱ ه.ق. مجموعه ژیله
- ص ۵۹؛ نگاره اعدام افراسیاب. از
نسخه خطی شاهنامه سال ۷۴۱ ه.ق.
- ص ۲۱؛ کاشی با اشعاری از شاهنامه.
واخر سده ششم هجری قمری.
لنینگراد، ارمیتاژ
- ص ۲۳؛ کاشی با تصویر فریدون سوار
بر گاو نر. سده هفتم هجری قمری.
پاریس، مجموعه کورکیان
- ص ۲۴؛ قدح لعابی با تصویر فریدون
سوار بر گاو نر، در حال بردن ضحاک.
سده هفتم هجری قمری. امریکا،
دیترویت، انتیتو هنر
- ص ۲۵؛ قطعه‌ای از نقش و نگار
دیواری با تصویر سیندخت و روتابه در
قسمت فوقانی؛ و فریدون سوار بر گاو
نر، در حال بردن ضحاک در قسمت

- رمۀ کابلستان.
- ص ۱۱۲؛ ۸. رفتن رستم به مازندران و
برد رخش با شیر (خوان اول از «هفت
خوان رستم»).
- ص ۱۱۵؛ ۹. رزم رستم با اژدها (خوان
سوم از «هفت خوان رستم»).
- ص ۱۱۷؛ ۱۰. رزم رستم با زن جادو
(خوان چهارم از «هفت خوان رستم»).
- ص ۱۱۹؛ ۱۱. رزم رستم با دیو سپید
(خوان هفتم از «هفت خوان رستم»).
- ص ۱۲۲؛ ۱۲. گذشتن سیاوش در
آتش.
- ص ۱۲۵؛ ۱۳. کشتن سیاوش را
افراسیاب.
- ص ۱۲۸؛ ۱۴. عبور کیخسرو، فرنگیس
و گیو از جیحون (آمودریا).
- ص ۱۳۰؛ ۱۵. دستگیری فرود در کنار
دروازه دژ به دست بیژن.
- ص ۱۳۳؛ ۱۶. از اسب بزرگ افکنند
گیوتراو را.
- ص ۱۳۵؛ ۱۷. کمند افکنند رستم
کاموس کشانی را.
- ص ۱۳۷؛ ۱۸. محاصره شهر قلعه‌ای
بیداد به دست ایرانیان.
- ص ۱۳۹؛ ۱۹. برآوردن رستم بیژن را
از چاه.
- نگارخانه والترز، بالتیمور
ص ۶۷؛ دیس نقره‌ای. سده ششم
میلادی. لینینگراد، ارمیتاژ
- ص ۷۲؛ نگاره سلطان محمود بر تخت.
نیمه اول قرن هشتم هجری قمری.
واشنگتن، فریر گالری. به اجازه گالری
فریر انتشار یافته است (واشنگتن،
انستیتو اسمیتسونیان)
- ص ۷۹؛ نگاره مرگ چهار سپاهی
ایرانی در کوهها. از نسخه خطی
شاهنامه سال ۷۳۱ هجری قمری.
استانبول، موزه قصر توپقاپو سرای
- ص ۸۲؛ نگاره بهرام گور و آزاده. از
نسخه خطی شاهنامه سال ۷۳۱ ه.ق.
استانبول، موزه قصر توپقاپو سرای
- ص ۸۵؛ کاشی با تصویر برآوردن رستم
بیژن را از چاه. سده‌های ۷-۶ ه.ق.
لندن، مجموعه کایر
- ص ۹۸؛ ۲-۱. تصویر سرآغاز نسخه.
- ص ۹۹؛ ۳. پیروزی فریدون بر ضحاک
- ص ۱۰۲؛ ۴. کشتن تور ایرج را
- ص ۱۰۵؛ ۵. پرورش سیمرغ زال را و
بازگرداندن نزد سام
- ص ۱۰۸؛ ۶. پیکر رستم شیر خوار بر
اسب.
- ص ۱۱۰؛ ۷. رخش گرفتن رستم از

- ص ۱۵۹؛ ۲۹. رزم گرگین با اندریمان
(نهمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۶۱؛ ۳۰. رزم برته با کهرم
(دهمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۶۲؛ ۳۱. رزم گودرز کشود با پیران ویسه.
- ص ۱۶۵؛ ۳۲. کشته شدن شیده بر دست کیخسرو.
- ص ۱۶۸؛ ۳۳. اعدام افراسیاب بر دست کیخسرو
- ص ۱۷۰؛ ۳۴. مردن طوس و فریبرز و گیو و بیژن در برف.
- ص ۱۷۳؛ ۳۵. زخم زدن چشمان اسفندیار بر دست رستم.
- ص ۱۷۶؛ ۳۶. شستن و عطرآگین ساختن پیکر رستم.
- ص ۱۸۰؛ ۳۷. کشته شدن دارای داراب بر دست وزیران.
- ص ۱۸۳؛ ۳۸. نظارت اسکندر بر ساختن بارو در برابر حملات یاجوج و مأجوج.
- ص ۱۸۵؛ ۳۹. ریختن سرب جوشان در کام کرم هفتاد به دست اردشیر.
- ص ۱۸۷؛ ۴۰. آزاده و بهرام گور در ص ۱۴۲؛ ۲۰. رزم بیژن با هومان و کشته شدن هومان.
- ص ۱۴۴؛ ۲۱. رزم فریبرز با کلباد نخستین نبرد از «یازده جنگ تن به تن» (یازده رخ).
- ص ۱۴۷؛ ۲۲. رزم گیو گودرز با گروی زره (دومین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۴۸؛ ۲۳. رزم سیامک با گرازه (سومین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۵۰؛ ۲۴. جنگ فروهل با زنگله (چهارمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۵۱؛ ۲۵. رزم رهام گودرز با بارمان (پنجمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۵۴؛ ۲۶. رزم بیژن گیو با رویین پیران (ششمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۵۵؛ ۲۷. رزم سپهرم با هجیر گودرز (هفتمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).
- ص ۱۵۸؛ ۲۸. رزم زنگه شاوران با اخواست (هشتمین نبرد از «یازده جنگ تن به تن»).

ص ۲۰۴؛ ۴۷. سپاهی ایرانی و طلس رومیان.	شکارگاها.
ص ۲۰۷؛ ۴۸. کشته شدن شیر کپی بر دست بهرام چوبینه.	ص ۱۸۹؛ ۴۱. رزم بهرام گور با اژدها.
ص ۲۱۰؛ ۴۹. داستان باربد رامشگر.	ص ۱۹۱؛ ۴۲. شبیخون کردن بهرام به خاقان چین.
ص ۲۱۳؛ ۵۰. رزم رستم با سعد وقاص.	ص ۱۹۴؛ ۴۳. اعدام مزدک و پیروانش.
ص ۲۱۶؛ ۵۱. گرفتار شدن ماهوی و دو پسر وی بر دست بیژن.	ص ۱۹۷؛ ۴۴. یافتن جوانی در حرم نوشیروان.
ص ۲۱۸؛ ۵۲. محمود غزنوی و مشاوران درباری.	ص ۱۹۹؛ ۴۵. شترنج بازی بزرگمهر و سفیر قنوج.
	ص ۲۰۱؛ ۴۶. نخريسی بهرام چوبینه در جامه زنان.

فهرست مأخذ

۱. اُ. آکیموشکین. آ. آ. ایوانف، نگاره‌های ایرانی سده‌های ۱۴-۱۷، مجموعه، مسکو، ۱۹۶۸.
۲. گ. یو. علیيف، ادبیات پارسی هند، مسکو، ۱۹۶۸.
۳. م. اشرفی، نگاره‌های سده شانزده در نسخ آثار جامی، از مجموعه اتحاد جماهیر شوروی، مسکو، ۱۹۶۶.
۴. م. اشرفی، اشعار فارسی - تاجیکی در نگاره‌های سده‌های ۱۴-۱۷ از مجموعه اتحاد جماهیر شوروی، دوشنبه، ۱۹۷۴.
۵. م. اشرفی، تاریخ پیشرفت نگاره‌های ایرانی سده ۱۶، دوشنبه، ۱۹۷۸.
۶. ی. ا. برتلس، تاریخ ادبیات فارسی - تاجیکی. آثار منتخب، ج. مینیاتور ایران، ۱۹۶۰.
۷. ی. ا. برتلس، نوائی و جامی. آثار منتخب، ج. نقاشی ایران، ۱۹۶۵.
۸. ی. ا. برتلس، نظامی. مسکو، ۱۹۷۱.
۹. آ. ن. بولدِرف، ادبیات فارسی از سده ۸ تا آغاز سده ۱۹، تاریخ مختصر ادبیات ایران، افغانستان و ترکیه، لنینگراد، ۱۹۷۱.
۱۰. آ. ن. بولدِرف، زین الدین واصفی، استالین آباد، ۱۹۵۷.
۱۱. ب. و. ویمارن، هنر ایران و کشورهای عربی سده ۷-۱۷، مسکو، ۱۹۷۴.

۱۲. ز. ن. وارازیکینا، شاعران مکتب اصفهان و زندگی ادبی ایران در دوران ماقبل مغول (سده ۱۲، آغاز سده ۱۳ م.), مسکو، ۱۹۸۴.
۱۳. ف. گابریلی، اهداف اصلی تحول در آثار اسلامی در مجموعه فرهنگ و ادبیات عربی قرون وسطی، مسکو، ۱۹۷۸.
۱۴. آ. ای. گالیرکینا، نگاره‌های ماوراءالنهر، لنینگراد، ۱۹۸۰.
۱۵. آ. یا. گوریویچ، مکتب‌های فرهنگی قرون وسطی، مسکو، ۱۹۷۲.
۱۶. ل. ن. دادخودوبوا، منظومه‌های نظامی در نقاشی قرون وسطی، مسکو، ۱۹۸۵.
۱۷. ن. و. دیاکانووا، نگاره‌های آسیای میانه سده‌های ۱۶-۱۸، مسکو، ۱۹۶۴.
۱۸. ا. م. اسماعیلوفا، هنر نسخ‌آرایی آسیای میانه سده‌های ۱۸-۱۹، تاشکند، ۱۹۸۲.
۱۹. تاریخ هنر ملل اتحاد جماهیر شوروی، جلد سوم، مسکو، ۱۹۷۴.
۲۰. ک. کریموف، سلطان محمد و مکتب وی، مسکو، ۱۹۷۰.
۲۱. ک. کریموف، نگاره‌های آذربایجانی، باکو، ۱۹۸۰.
۲۲. نظامی گنجوی، «خمسه»، ک. کریموف، نگاره‌ها، باکو، ۱۹۸۳.
۲۳. آ. کاستیو خین، اسکندر مقدونی در ادبیات و فولکلور، مسکو، ۱۹۷۲.
۲۴. آ. کریمسکی، تاریخ ایران، ادبیات و صوفیگری، جلد سوم، مسکو، ۱۹۱۴-۱۹۱۷.
۲۵. د. س. لیخاچف، سرایش شعر در ادبیات روسی قدیم، مسکو، ۱۹۷۹.
۲۶. ل. ماسین، شیوه‌های بیان هنری ملل مسلمان، مجموعه فرهنگ و ادبیات عرب قرون وسطی، مسکو، ۱۹۷۸.
۲۷. م. ن. آ. عثمانف، سبک اشعار فارسی - تاجیکی سده‌های ۹-۱۰، مسکو، ۱۹۷۴.
۲۸. گ. آ. پوگاچنکووا، آ. ای. گالیرکینا، نگاره‌های آسیای میانه، مسکو، ۱۹۷۹.
۲۹. گ. آ. پوگاچنکووا، ل. ای. رمپل، تاریخ هنر ازبکستان، مسکو، ۱۹۶۵.
۳۰. گ. آ. پوگاچنکووا، ل. ای. رمپل، شرح مختصر هنر آسیای میانه، مسکو، ۱۹۸۳.
۳۱. ش. م. شکورف، شاهنامه فردوسی و سنن مصورسازی اولیه، مسکو، ۱۹۸۳.

اعلام اشخاص و اماکن

ابن سینا	۹۱	«آ»
ابوبکر	۸۷	آذرآبادگان ۱۹۲
اتابک موصلى، بدرالدین لولو	۶۶	آزاده ۲۷، ۸۲، ۱۸۷
اخواست	۱۵۷	آسیای مرکزی ۳۹، ۱۲، ۷۷
اردشیر	۱۸۶، ۱۸۵، ۷۴، ۷۶	۷۸، ۷۰
ارزن	۵۵	آسیای میانه \leftrightarrow آسیای مرکزی
ارزنی، فرامرز ابن حداد ابن عبدالله		آفاخان، صدرالدین ۵۳
الكاتب	۵۵	آکسفورد ۵۵
استانبول	۲۸، ۵۵، ۵۴، ۶۴، ۶۵	آکیموشکین ۹۱
	۷۹	آلمان ۲۲
اسفندیار	۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۳۳	آمریکا ۵۳، ۵۵
اسکندر	۸، ۸۳، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳	آمودریا \leftrightarrow جیحون
	۱۸۴	
اشـرفی، م.م.	۱۲۴، ۱۰۴، ۹۸، ۹۱	«الف»
	۲۰۵، ۱۸۸، ۱۵۸، ۱۵۵	ابن زركوب ۶۰

بلغ ۳۳ بن ظهیر، عبدالرحمن بن احمد ۲۸ ۳۴ بوزرجمهر (بزرگمهر) ۱۹۸ بهرام ۱۳۳، ۱۳۴ بهرام چوینه ۳۹، ۴۰، ۴۴، ۴۵، ۲۰۱ بهرام گور ۲۷، ۸۲، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷ بیداد ۱۹۲، ۱۹۱ بیزانس ۲۰ بیژن (بیژن گیو) ۲۲، ۲۳، ۳۷، ۳۸، ۳۹ بیژن ۴۲، ۴۵، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۲۰ بیژن ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲ بیژن ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۷۱ بیژن ۲۱۶ بیژن (حکمران سمرقند) ۲۱۷	احسطخر ۸۶ اصفهان ۱۸، ۵۴، ۶۴، ۶۵ اصفهانی، ابوالفرج ۷۴، ۶۶ افراسیاب ۲۲، ۶۲، ۷۳، ۱۲۵، ۱۲۶ اټو، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۴۲، ۱۳۹، ۱۰۵ افغانستان ۱۲ اندریمان ۱۵۹ انوشیروان ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۹ ایران ← در اکثر صفحات ایرج ۴۰، ۴۳، ۷۶، ۱۰۳، ۱۷۰ ایلخان، ابوسعید ۶۸ اینجو، ابواسحاق ۵۳، ۵۴، ۶۰ اینجو، مسعود ۶۹ اینجو، محمود ۶۸، ۷۰، ۷۳، ۹۸ ایوانف ۹۱

«پ»

- پاریس ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۵۳
- پاکستان ۱۲
- پرسپولیس ۸۶
- پرموده ۲۰۱
- پشنگ ۱۶۶
- پیران (پیران ویسه) ۱۷، ۳۳، ۳۷
- پیران ۱۲۶، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۴۵

«ب»

- بابک ۷۴
- باربد ۳۷، ۴۱، ۴۴، ۴۶، ۲۱۰، ۲۱۱
- بارمان ۱۵۱
- باتیمور ۵۹
- برته ۱۶۱
- بغداد ۱۵، ۶۰، ۶۴، ۸۷

۱۹۱، ۱۰۳، ۱۰۲، ۷۹	۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۵۳
۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۹۲	
	«ت»
«خ»	تبریز، ۴، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۷
خاورمیانه، ۳، ۳۵، ۳۴، ۴، ۶۰، ۷۰	۸۶، ۸۰، ۷۹، ۷۸
۷۸	ترکستان، ۱۰۲
خاورنزدیک، ۳، ۴، ۳۵، ۳۴، ۶۰، ۷۰	ترکستان شرقی، ۱۹۱
۷۸	تزاو، ۱۳۴، ۱۳۳، ۸۲
خرزاد	تمغچی، قوام‌الدین حسن، ۵۳، ۵۴، ۵۴، ۲۸
۱۷۱	تیپقاپوسراي، ۸۲، ۷۹
خراسان	تسوران، ۱۷، ۱۹، ۸۰، ۵۸، ۲۰
۱۸	۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۳
خسرو پرویز (خسرو)	۱۳۴، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۵
۲۱۱، ۲۱۰	۱۶۸، ۱۶۵، ۱۶۲، ۱۵۹، ۱۴۸
	۱۷۰
«د»	تیسفون، ۷۰
داراب، ۸۳	
دارا ← داراب	
داریوش سوم	
۱۸۰	
دریاچه هامون	
۲۰۲، ۱۷۷، ۱۷۱	
دریای خزر	«ج»
۱۵	جانوشیار، ۱۸۱
دستان (زال، زالزر)	جریره، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۲۶
۱۱۷، ۱۱۵، ۱۰۶	جزنی، باگدالووا، ۲
۱۱۳	جمشید، ۹۹، ۱۰۰، ۱۷۱
دقیقی	جیحون، ۱۲۸، ۴۲
۳۳، ۱۸، ۹	
دماؤند	
۱۰۱	
دموت	
۸۳، ۶۲	
دنیکه، ب.	
۱۴۳، ۹۱، ۶۵، ۳۴	
دودی، یحیی بن محمدبن یحیی	«ج»
۵۵	چین، ۳۳، ۳۹، ۶۱، ۶۲، ۶۵، ۷۰، ۷۷
دورن، ب.	
۲۴، ۲۸	

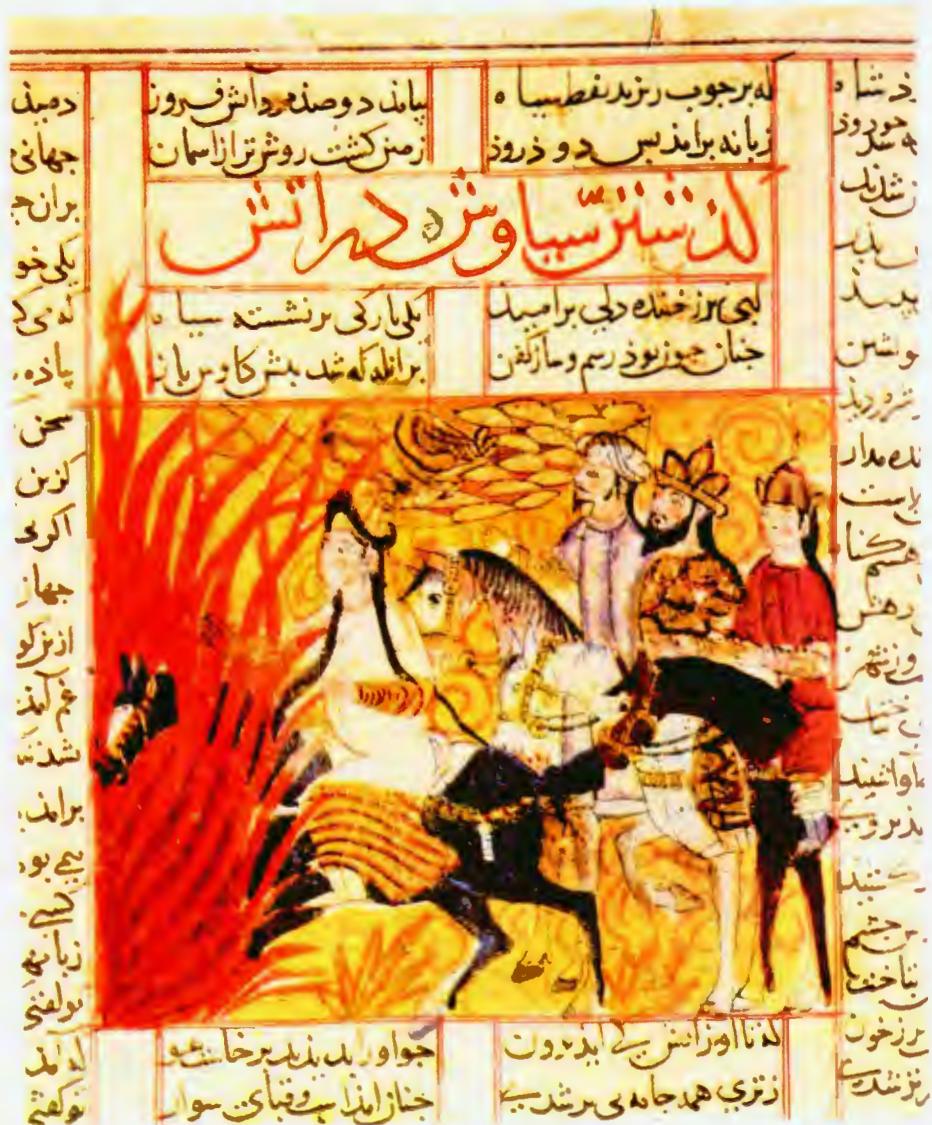
زال	۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۳۷، ۲۷	دوست محمد	۳
	۱۷۸، ۱۷۶، ۱۲۰، ۱۱۳، ۱۱۲	دوشنبه	۳۵
زنگله	۱۵۰	دولت اینجو	۵۴، ۵۵، ۵۳
زنگه شاوران	۱۵۷	دیاکاف	۳۵، ۱۰۹، ۹۸، ۹۱، ۱۲۹
			۲۱۹، ۲۰۸، ۱۹۸، ۱۸۸، ۱۳۴
«ژ»		دیترویت	۲۴
ژنو	۵۳		«ر»
«س»		راوندی، نجم‌الدین ابوبکر محمد بن	
سام	۱۰۹، ۱۰۶، ۱۰۵، ۸۳، ۳۷	علی بن سلیمان	۱۹
ساوه	۷۵	رستم دستان	۴۳، ۴۲، ۴۰، ۳۷
سبک اینجو	۵۳، ۶۰، ۵۶، ۵۵، ۵۱		۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۰، ۶۲، ۴۸، ۴۴
	۸۸، ۷۳		۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹
سبکتکین	۱۲		۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴
سپهرم	۱۵۵		۱۱۳
سعدین ابی وقار	۲۱۴، ۲۱۳، ۷۷		۱۳۶، ۱۳۵، ۱۲۰، ۱۱۹
سعد ← سعدین ابی وقار			۱۱۸
	۱۳۷		۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۲۸
سکندر ← اسکندر			۱۳۷
سلطان محمود ← غزنوی، محمود			۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۴، ۱۷۳
سلم	۱۰۳، ۱۰۲، ۴۰	رستم فرخزاد	۲۱۴، ۲۱۲، ۷۷
سمرقند	۲۱۷	رودابه	۲۵، ۲۷، ۲۶
سودابه	۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۸۴، ۴۳		۱۰۸
سهراب	۳۳		۱۳۹، ۱۳۴، ۱۰۳، ۱۰۲
سیامک	۱۴۸		۱۳۹، ۱۰۵
سیاوخش ← سیاوش			۲۰۴، ۱۹۱، ۱۸۱، ۱۸۰
سیاوش	۱۲۲، ۸۴، ۴۳، ۳۹، ۳۳	روین (روئین پیران)	۱۵۳
		رهام (رهام گودرز)	۱۶۶، ۱۵۱، ۱۳۱
			۲۵
«ز»			
زابلستان	۱۷۸، ۱۷۳، ۱۰۸، ۱۰۵		

«ض»	۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳
ضحاک	۱۴۴، ۱۳۷، ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۲۸
۴۰، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲	۱۶۸، ۱۶۴، ۱۵۱، ۱۴۷، ۱۴۵
۹۹، ۷۶	۱۷۰، ۱۶۹
۱۷۱، ۱۰۱، ۱۰۰	
«ط»	۱۷۳
طاقستان	۸۱، ۶۴
۶۸	سیمپسون، م. ش
طوس	۲۷، ۲۶، ۲۵
۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۶، ۱۵، ۱۰	سیندخت
۱۷۱، ۱۷۰	
«ش»	
شام	۱۶
شگاد	۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۸۳، ۴۴
عراق	
۸۷، ۷۵، ۷۴	شکورف، ش. م.
ع ضدالدوله	۴۸، ۳۶، ۳۵
۸۷	شوروی
عنصری	۳۶، ۳۵
۱۳	شوکین، ی
عني، ل.	۵۳، ۳۵
۹۱، ۳۶، ۳۵	شیده
عيوقی	۱۶۶، ۱۶۵
۷۴	شيراز
Shiraz ۱	۳۵، ۳۶، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶
«غ»	
غازان	۵۷، ۶۰، ۶۳، ۶۵، ۶۴
۹۱، ۶۵	۷۵، ۶۸
غازنوی، محمود	۸۷، ۸۶، ۸۴، ۸۲، ۸۰
۲۱۹، ۲۱۸، ۷۳، ۱۲	۷۸، ۷۷
غزنه ← غزنین	
غزنه	۸۸
غزني ← غزنین	شیرازی، صادق ابن ابوالقاسم
غزنین	۵۵
۲۱۸، ۶۹، ۱۲	شیرین
«ص»	۲۱۱، ۱۹۱
صوفی، حسین	۸۷
فارس	صوفی، عبدالرحمن
۸۸، ۸۷، ۸۶، ۵۵	۸۷
فرامرز	
۱۷۸	

کاموس کشانی ۱۳۶، ۱۳۵، ۳۸ کاوس ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۲۳ ۱۷۱، ۱۶۹، ۱۳۰، ۱۲۶، ۱۲۵ کتابخانه بادلیان (آکسفورد) ۵۵ کتابخانه سالتیکوف شدرین (لینینگراد) ۲۸.۳ ۱۴۵، ۱۴۴ کلباد کوه البرز ۱۰۶ ۱۶۱ کهرم کیخسرو ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۴۲ ۱۶۳، ۱۴۷، ۱۴۲، ۱۶۵ ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸	فرخی ۱۳ فردوسی، حکیم ابوالقاسم ۱، ۵، ۷، ۴، ۲ ۱۶، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸ ۷۳، ۳۹، ۳۲، ۲۷، ۲۴، ۱۹، ۱۷ ۲۱۹، ۲۱۸، ۸۴ فرنگیس ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۴۲ فرود ۱۳۱، ۱۳۰، ۸۲، ۴۲، ۳۹ ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۱۹ ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۷۶، ۴۰ ۱۶۶، ۱۰۳
«گ» گرازه ۱۴۸ گرسیوز ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵ گرگین ۱۵۹ گروی زره ۱۴۷، ۱۲۷ گستهم ۱۷۱ گشتاسب ۱۷۳، ۹ گلشاه ۷۴ گودرز ۱۶۲، ۳۷ گودرز کشواد ← گودرز گیو ۱۲۴، ۱۳۳، ۱۲۹، ۱۲۸، ۸۲، ۴۲	فریهل ۱۵۰ فریبرز ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۴۵، ۱۴۴ فریدون ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۱۹ ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۷۶، ۴۰ ۷۲، ۵۵، ۵۰
گیوزالیان ۱۳۴، ۱۰۹، ۹۸، ۹۱، ۳۵	(ق) قباد ۱۹۵، ۱۹۴ قتوچ (کتوچ) ۱۹۹ قوام الدین حسن ← تمغاچی، قوام الدین حسن
	(ک) کابل ۱۷۶ کابلستان ۱۱۰، ۸۴ کاشان ۷۵ کافور ۱۳۸، ۱۳۷

موئیخ ۲۲	۲۱۹، ۱۹۸، ۱۸۸
مهبود ۳۳	«ل»
«ن»	لندن ۸۵، ۶۵
نرسی ۱۹۲، ۱۹۱	لینینگراد ۵۴، ۳۶، ۳۵، ۲۸، ۲۱، ۳، ۲
نظامی عروضی ۱۸	۷۹، ۷۱، ۶۷، ۶۵، ۶۳، ۵۹، ۵۶
نوشیروان (انوشیروان) ۳۷، ۴۰، ۴۲	۲۱۹، ۹۱، ۸۶، ۸۴، ۸۱، ۸۰
«و»	«م»
واشنگتن ۵۵، ۷۲	مازندران ۱۵، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۲۰
ورقه ۷۴	ماهوي (ماهوي سورى) ۲۱۷، ۲۱۶
ويمارن، ب. ۲۰۵، ۹۱	محمد اسكندر ۳۳
«پ»	محمود ← غزنوی، محمود ۲۱۰
هجیر (هجیر گودرز) ۱۵۵	مردوی ۲۱۶، ۱۹۲
هرمز ۲۰۲، ۲۰۱	مزدک ۱۹۵، ۱۹۴، ۳۸
هفتاد ۳۷، ۳۸، ۷۶، ۱۸۵، ۱۸۶	مسعود، ابوالحسن حسام الدين على بن فخرالدين ۱۹
همدانی، رشیدالدين فضل الله ۴، ۶۱، ۷۸	مسکو ۹۱، ۳۵، ۳
هند (هندوستان) ۱۳۱، ۶۴، ۱۳، ۱۶۱	مقدونی، اسكندر ← اسكندر ۷۵، ۷۴
هومان ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۸۳	ملکیان شیروانی، س ۱۴۰، ۱۳۹، ۸۵، ۶۲، ۲۳، ۲۲
بیزد ۱۸	منیژه ۱۴۱
بیزدگرد (بیزدگرد سوم) ۲۱۶	موزه ارمیتاژ ۷۴، ۶۹، ۶۷، ۶۶، ۲۱
	موصل ۷۵، ۷۴
	موصلی، حسن ابن محمدابن علی ابن حسین ۵۳

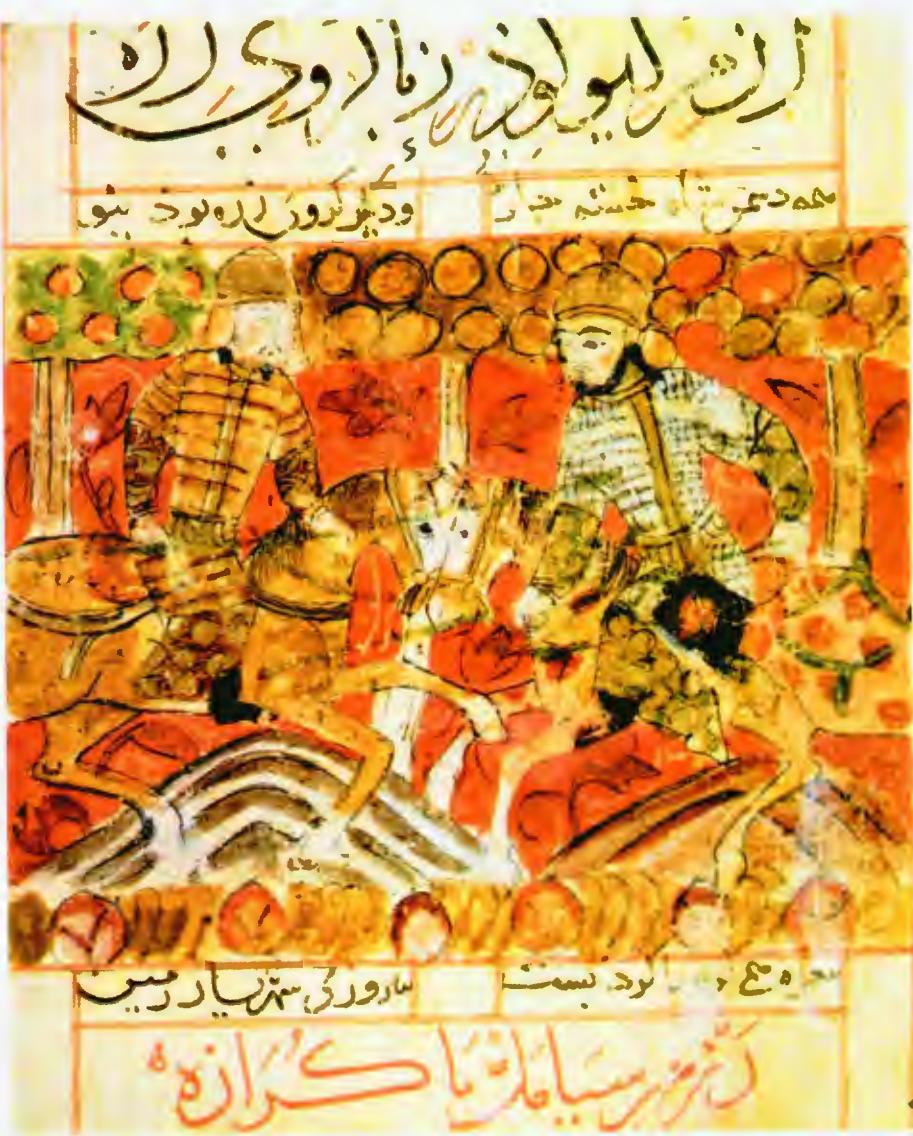
تصاویر رنگی

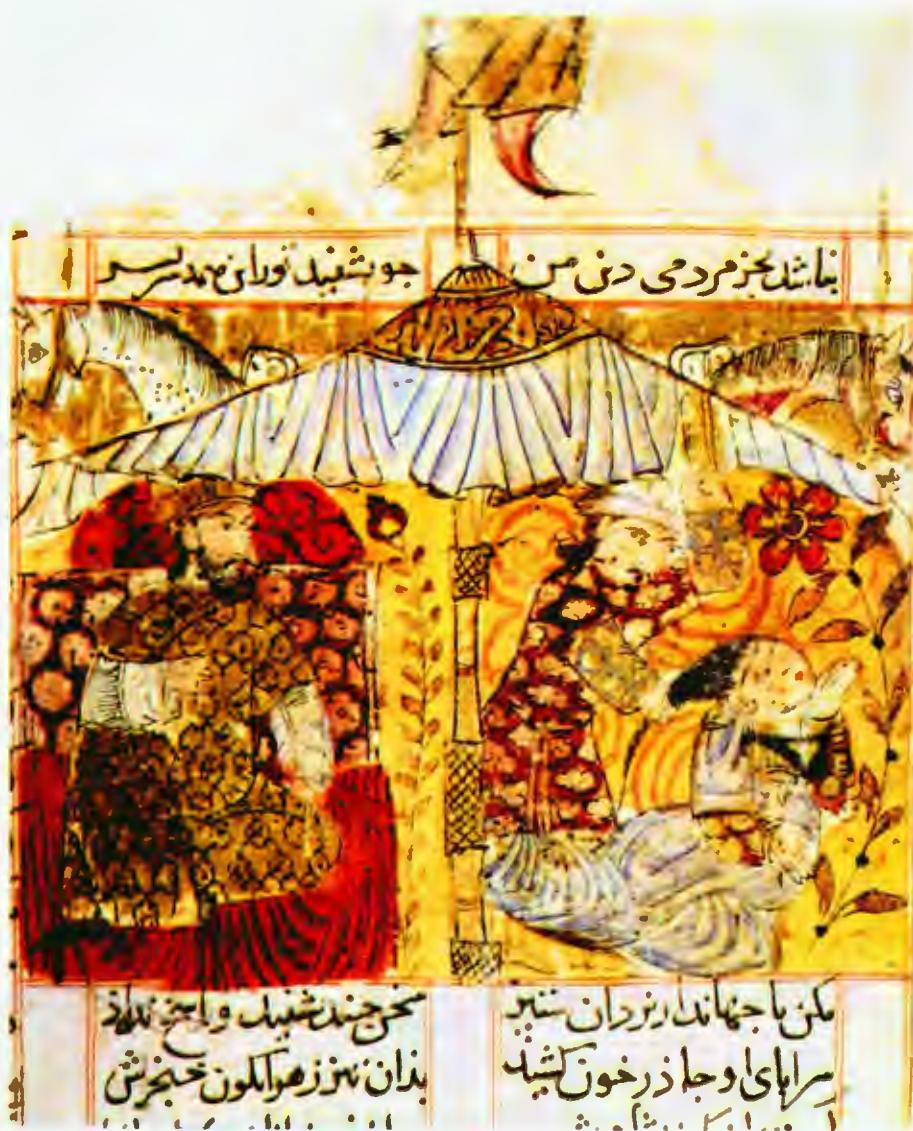
گذشتن سیاوش در آتش

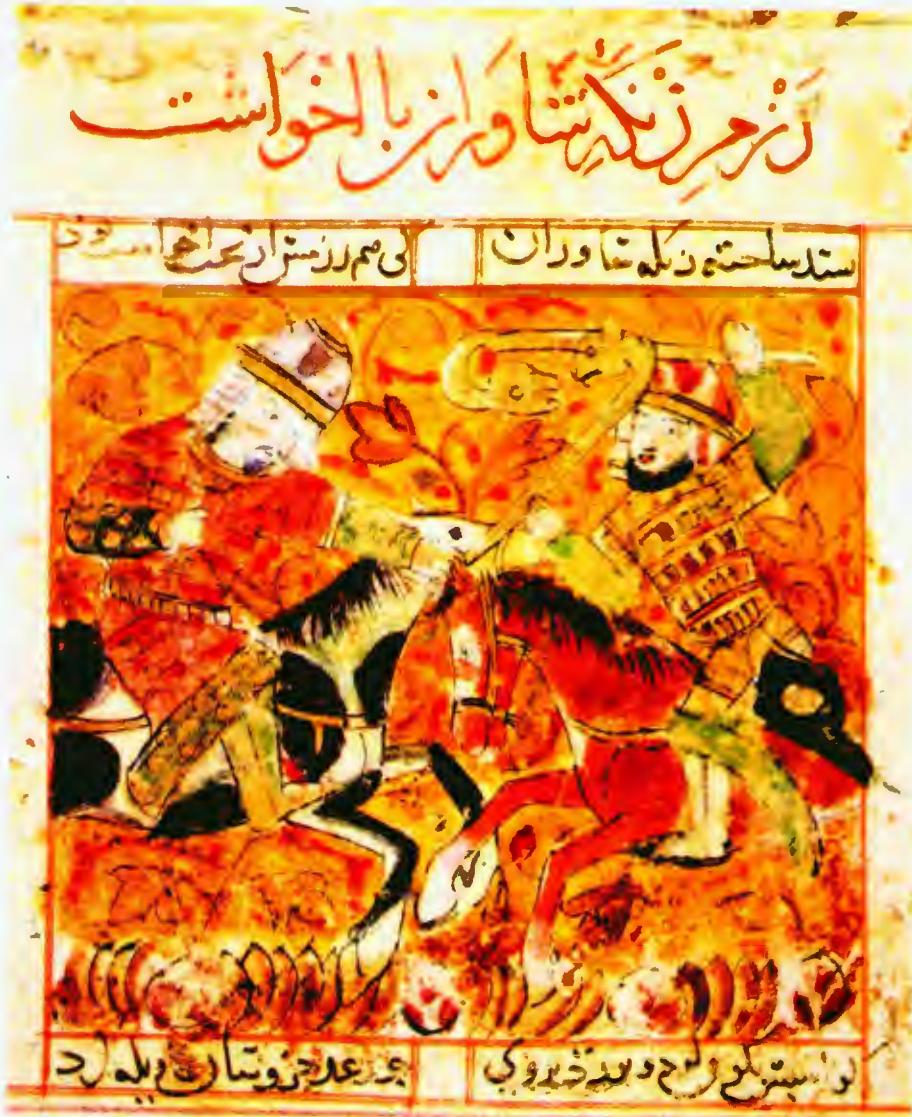
رزم بیرون با هومان و کشته شدن هومان

رزم گیو گودرز با گروی زره، دومین نبرد از «یا زده جنگ تن به تن»

کشن تور ایرج را

رزم سپهرم با هجیر گودرز، هفتمین نبرد از «یازده نبرد تن به تن»

در زم گوگن با اندریمان، نهمین بود از «هزارده جنگ قب به قب»

کشته شدن دارای داراب به دست نریمان

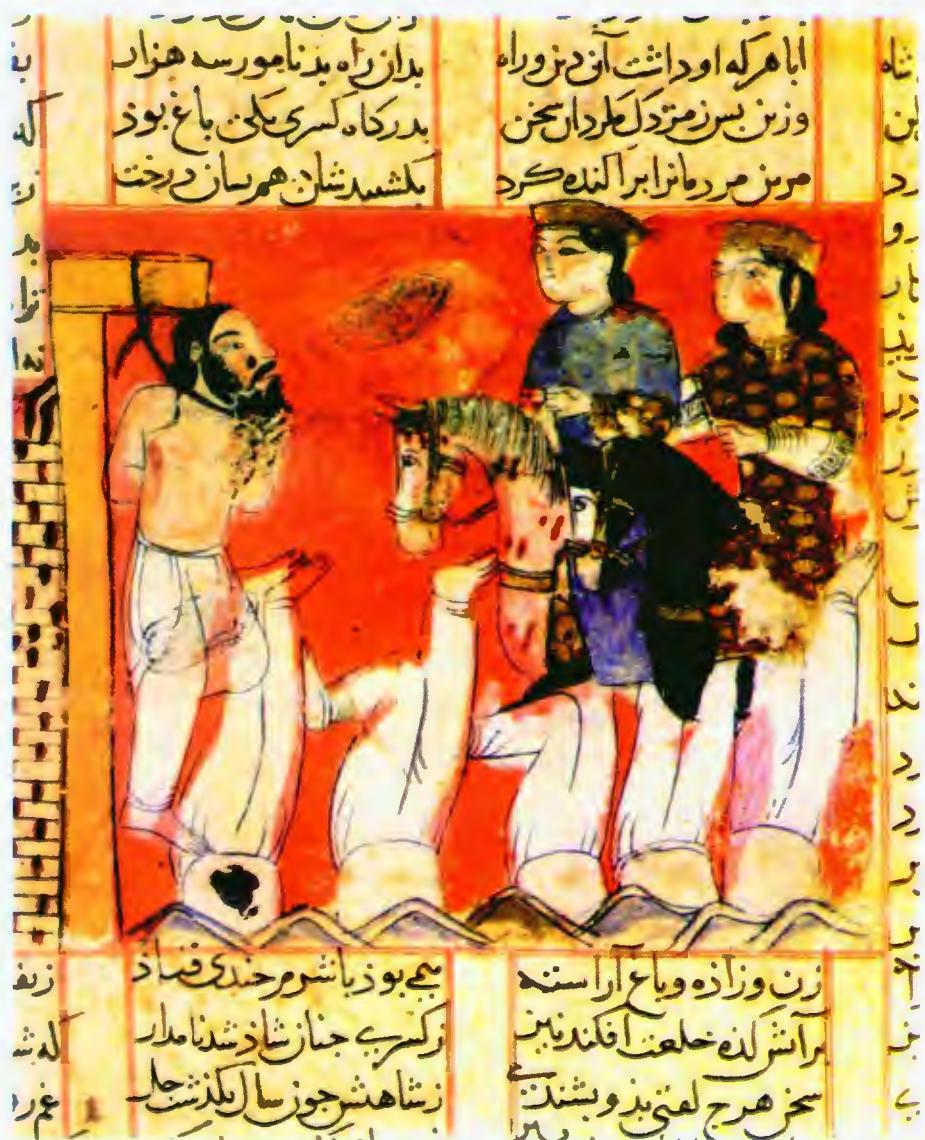
نظرات اسکندر بر ساختن بارو در برابر حملات پا جوج و ماجوج

ریختن سرب جوشان در کام کرم هفتاد به دست اردشیر

رزم بهرام گور با اژدها

اعدام مردک و پروانش

داستان باربد رامشگر

رَزَمْ رِسْتَمْ بَا سَعْدْ وَ قَاصْ

