

هنر تصویری در ایران

ده درس گفتار

رویین پاکباز

روین پاکباز

متولد ۱۳۱۸، رشت؛

کارشناسی ارشد زیبایی‌شناسی، دانشگاه سوریون، پانتون، پاریس؛

کارشناسی نقاشی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران؛

موزخ و مدرس هنر

هنر تصویری در ایران

ده درس گفتار

پاکباز، رویین، ۱۳۱۸ -	عنوان و نام پدیدآور
هنر تصویری در ایران: ده درس گفتار/ رویین پاکباز.	مشخصات نشر
تهران: نشر فنجان، ۱۴۰۲	مشخصات ظاهری
ص: مصور (رنگی): ۴۰۰ ص.	فروست
هنر ۶. تاریخ نقاشی ایران.	شایک
۹۷۸-۶۲۲-۹۷۹۹۷-۷-۲	وضعیت فهرستنامه
فیبا.	یادداشت
کتاب‌نامه.	یادداشت
تمایل.	موضوع
نقاشی — ایران — تاریخ.	موضوع
Painting — Iran — History.	موضوع
نقاشی ایرانی — تاریخ.	موضوع
Painting, Iranian — History.	ردیف
ND ۹۸۰	ردیفندی کنگره
۷۵۹/۹۵۵	ردیفندی دیبورن
۹۲۴۸۲۱۵	شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی

رویین پاکباز	نویسنده
فرامرز همایونی	نسخه‌پرداز و نمایه‌ساز
حسن کریم‌زاده	طراح جلد و صفحات استقبال
آرزو یکتا سورو	حروف چینی و صفحه‌آرایی
پیام حسینی شکرانی	آماده‌سازی تصاویر
انوشه صادقی آزاد	تولید فنی و چیش تصاویر
علی سجودی	ناظر چاپ
اول، پاییز ۱۴۰۲	نوبت چاپ
شادرنگ	چاپ
۱۰۰۰ نسخه	تیراز
۹۷۸-۶۲۲-۹۷۹۹۷-۷-۲	شابک

نمایمۀ این اثر متعلق به نشر فوججان است و هرگونه استفاده از عناصر صوری و محتوایی آن، کلاً و جزئی به هر زبان و به هر شکلی بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است و خاطر برای جبران خسارت تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

فهرست

پیش‌گفتار

سیزده

دوران کهن

۳	درس گفتار یکم
۳	سرچشمه‌ها
۷	نقاشی در جهان ایرانی
۱۳	نقاشی سعدی
۱۷	تصاویر درس گفتار یکم
۳۳	درس گفتار دوم
۳۳	نقاشی مانوی
۳۸	استمرار سنت‌ها
۴۶	ورقه و گلشاه
۴۹	تصاویر درس گفتار دوم

دوران میانه

۶۷	درس گفتار سوم
۶۷	تبریز: ایلخانان
۷۴	بغداد: جلایریان

۷۷	شیراز: اینجويان و مظفريان
۸۱	تصاویر درس گفتار سوم
۹۷	درس گفتار چهارم
۹۷	شیراز: تيموريان
۱۰۰	تبريز و هرات: تيموريان
۱۰۷	شیراز، بغداد و تبريز: تركمانان
۱۱۱	تصاویر درس گفتار چهارم
۱۲۵	درس گفتار پنجم
۱۲۵	هرات: وايسين شاه تيموري
۱۲۹	كمال الدین بهزاد
۱۳۶	محمد سياه قلم (احتمالاً همان « حاجي محمد هروي »)
۱۳۹	تصاویر درس گفتار پنجم
۱۵۷	درس گفتار ششم
۱۵۷	تبريز، مشهد و قزوين: صفويان متقدم
۱۶۷	کارگاه مشهد
۱۶۹	کارگاه قزوين
۱۷۰	تكنگاره (مرقع)
۱۷۳	تصاویر درس گفتار ششم
۱۹۳	درس گفتار هفتم
۱۹۳	كتاب آرایي در شیراز
۱۹۵	موضوع هاي مذهبی
۱۹۷	اصفهان: صفويان متاخر
۲۰۷	تصاویر درس گفتار هفتم

دوران جدید

۲۲۷	درس گفتار هشتم
۲۲۷	تأثيرات خارجي در نقاشي ايران
۲۳۰	نخستين نقاشان فرنگي ساز
۲۳۲	نقاشي لاكي
۲۳۴	تداوم فرنگي سازی: افشاريه و زنديه
۲۴۱	تصاویر درس گفتار هشتم

۲۵۷	درس گفتار نهم
۲۵۷	پیکر نگاری درباری
۲۶۵	ظهور و تثبیت هنر آکادمیک
۲۷۶	تصاویر درس گفتار نهم

دوران معاصر

۳۰۷	درس گفتار دهم
۳۰۷	هنر، عرصه‌ی چالش سنت و تجدد
۳۰۹	نقاشی آکادمیک
۳۱۴	نگارگری جدید
۳۱۶	نقاشی قهوه‌خانه
۳۱۷	نوگرایی هنری (نقاشی نوگرا)
۳۲۶	تصاویر درس گفتار دهم
۳۶۱	کتاب‌نامه
۳۶۳	نام‌نامه

پیش‌گفتار

وقتی سخن از نقاشی قدیم ایرانی^۱ به میان می آید معمولاً نگاره‌های موجود در نسخ خطی یا مرقعات به ذهن مبتادر می شود، حال آن که هنرمندان ایرانی در طی تاریخ آثار تصویری ارزشنهای دیگری نیز آفریده‌اند که کمتر شناخته شده‌اند. شناخت ویژگی‌های هنر تصویری در ایران کاوش در سرچشمه‌های کهن و باستانی این هنر و بررسی تداوم آن در دوره‌ی اسلامی را ایجاب می‌کند. این نکته را باید در نظر داشت که بسیاری از تصاویر مربوط به ادوار قدیم طی قرن‌ها در لایه‌های زیرین حافظه‌ی فرهنگی ایران نهفته می‌مانند و آن‌گاه که بازنمایی تصویری به عنوان یک شیوه‌ی بیان مورد توجه قرار می‌گیرد، با اسلوب و مواد متفاوت دوباره ظاهر می‌شوند.

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که هنر تصویری در ایران در مسیر تحولش بارها با فرهنگ‌های بیگانه و سنت‌های ناهمگون شرقی و غربی برخورد کرده و غالباً به نتایج جدید دست یافته است. برای مثال، هنر چینی که مغولان واسطه‌ی انتقال آن به ایران بودند منبع الهام تازه‌ای برای نگارگران شد. به راستی ادوار شکوفایی و بالندگی این هنر را باید محصول اقتباس‌های سنجیده و ابداعات تازه دانست. البته با وجود تأثیرات خارجی گوناگون و دگرگون‌کننده می‌توان نوعی پیوستگی فرهنگی را در تحولات تاریخی هنر تصویری در ایران تشخیص داد که یکی از موضوعات مورد بحث این هنر است.

1. Persian painting

نکته‌ی دیگر این‌که هنر تصویری را باید هنری در گستره‌ای وسیع‌تر از محدوده‌ی جغرافیای ایران امروز لاحظ کرد. در واقع، بخش قابل ملاحظه‌ای از آثار تصویری کهن در آسیای میانه و آسیای غربی کشف شده است.

پژوهش در موضوع نقاشی قدیم ایران از اوایل سده‌ی بیستم شروع شده است. آثار محفوظ در موزه‌ها و کتابخانه‌های استانبول، لندن، سن پترزبورگ، پاریس، وین، برلین و تهران و نیز گنجینه‌های خصوصی عمدت‌ترین منابع پژوهندگان بوده است که گردآوری و نمایش این آثار امکان تحقیق در این زمینه را فراهم کرد. از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۴ یک رشته نمایشگاه‌های بزرگ هنر اسلامی- ایرانی برپا شد که مورد توجه بسیاری از خاورشناسان و هنرمندان اروپایی قرار گرفت: وین (۱۹۰۱)، پاریس (۱۹۰۸، ۱۹۰۶ و ۱۹۱۲)، برلین (۱۹۱۰) و مونیخ (۱۹۱۰). در برخی از این نمایشگاه‌ها، به ویژه مونیخ (۱۹۱۰) و پاریس (۱۹۱۲)، مجموعه‌های تا آن‌زمان ناشناخته ارائه شده بود. بعداً همزمان با نمایشگاه لندن (۱۹۳۱) چند کتاب و مقاله درباره‌ی صدھا نمونه از استانبول، قاهره، تهران، لینینگراد (پتروگراد) و مجموعه‌های خصوصی انتشار یافت. از جمله باید از کتاب نقاشی مینیاتور ایرانی (۱۹۳۳) تأليف لارنس بینیون، ج. و. س. ویلکینسون و بازیل گری نام برد که زمینه‌ای برای تحقیقات بعدی به وجود آورد.^۱

نخستین پژوهندگان نقاشی ایرانی غالباً به گردآوری و رده‌بندی آثار متعلق به سده‌های هشتم تا یازدهم قمری می‌پرداختند. امروزه دامنه‌ی پژوهش‌ها از یک سو تا ادوار پیشاالسلام و از سوی دیگر تا آغاز دوران جدید در ایران گسترش یافته است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های درآمدی بر نقاشی ایرانی (۱۹۹۹) تأليف اولگ گرابار^۲ و تصاویر بی‌نظیر: نقاشی ایرانی و سرچشمه‌های آن (۲۰۰۲) تأليف لینور سیمز^۳ اشاره کرد. همچنین باید یادآور شد که نه فقط بسیاری از کتاب‌ها و مقالات محققان خارجی به فارسی ترجمه و چاپ شده‌اند، بلکه محققانی چون محمدعلی کریم‌زاده تبریزی، یحیی ذکاء، اکبر تجویدی، گیتی آذرپی، لیلا دیبا، ابوالعلاء سودآور، شهریار عدل، عبدالله بهاری،

۱. این کتاب با عنوان سیر تاریخ نقاشی ایرانی توسط انتشارات امیرکبیر (۱۳۶۷) ترجمه و منتشر شده است:

Binyon, Laurence; Wilkinson, J.V.S.; Gray, Basil (1972), *Persian Miniature Painting*, Dover Publications Inc.

2. Oleg Grabar

3. Eleanor Sims

یوسف اسحاق پور، مجید اخگر و دیگر پژوهندگان ایرانی نیز در کندوکاو و شناساندن این هنر و آفرینندگان آن سهیم بوده‌اند. اما با وجود این کوشش‌ها، تاکنون تاریخ تحلیلی و جامع هنر تصویری در ایران تدوین نشده است.

در این درس‌گفتارها براساس اطلاعات موجود طرحی کلی از دوره‌بندی تاریخ هنر تصویری در ایران ارائه می‌شود که در آن ملکی تفکیک دوره‌ها دگرگونی دیده هنری و ویژگی‌های سبک‌شناختی است و نه لزوماً مقاطع معمول در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران.

بر این مبنای سیر تحولات هنر تصویری در ایران را در چهار بخش با عنوان‌های «کهن»، «میانه»، «جدید» و «معاصر» از نظر می‌گذرانیم.

— تهران، تابستان ۱۳۹۹

دوران کهن

درس گفتار یکم

سرچشمه‌ها

سرزمین پهناوری که از کوه‌های زاگرس در غرب و بلندی‌های پامیر (بام دنیا) در شرق ممتد است «نجد ایران» خوانده می‌شود. نجد ایران از دیرباز سکونتگاه اقوام گوناگونی بوده که تاکنون اطلاعات کامل و دقیقی از خاستگاه‌های آن‌ها به دست نیامده است. صرفاً دانش باستان‌شناسان وجود آن‌ها را تأیید می‌کند.

یافته‌های باستان‌شناختی به ما امکان می‌دهند که سرچشمه‌های نقاشی ایرانی را در گذشته‌های بسیار دور جست‌وجو کنیم. صخره‌نگاره‌های ناحیه‌ی کوه‌دشت لرستان (غارهای هومیان، دوش و میرملاس) که صحنه‌های رزم و شکار با تیر و کمان، و حیواناتی چون اسب، گوزن، بز کوهی و سگ را نشان می‌دهند، از جمله قدیم‌ترین آثار تصویری مکشوف در ایران به شمار می‌آیند. اغلب این نقاشی‌ها به شیوه‌ای ساده و ابتدایی و با رنگ‌های قرمز اخراجی، سیاه و زرد بر سطح دیواره‌ی غارها کشیده شده‌اند. حیوانات عموماً پهلوانما ولی انسان‌ها گه‌گاه روبه‌رونما تجسم یافته‌اند. حرکات آن‌ها در عین سادگی بیانگر جنگ و گریز است. قدمت این صخره‌نگاره‌ها هنوز به طور دقیق مشخص نشده است اما احتمالاً به دوره‌های مختلف — از میانه‌سنگی تا نوسنگی — تعلق دارند.

نگاه کنید
به تصویر
شماره‌ی ۱

جلوه‌های بارزتر هنر تصویری کهن ایران را بر روی سفالینه‌هایی می‌یابیم که از تپه‌ی سیلک (کاشان)، تپه‌ی حصار (دامغان)، تپه‌ی تورنگ (گرگان)، تپه‌ی گیان (نهاوند) و یا کاوشگاه‌های دیگر به دست آمده‌اند. این کاوشگاه‌ها در اصل محل سکونت مردمانی کشاورز بوده‌اند که در فن سفالگری مهارت داشتند. آن‌ها ظروف سفالین نخودی یا صورتی رنگ را با شکل‌های کترنامی انسانی و صور ساده‌شده‌ی حیوانی و نقوش هندسی سرخ و قهوه‌ای و سیاه می‌آراستند. این گونه‌ی سفال‌نگاری در حدود ۳۵۰۰ پم در شوش به اوج کمال و ظرافت رسیده بود. در این زمان، خطوط و شکل‌ها را به قاعده و با سنجیدگی به کار می‌بردند، و طرح را چنان سامان می‌دادند که با هیئت کلی سفالینه هماهنگی کامل داشته باشد. بی‌شک سفال‌نگار به جنبه‌ی تزیینی طرح خود اهمیت می‌داد، ولی محتملاً معنای طرح در نظر او و مصرف‌کننده‌ی ظرف مهم‌تر بوده است. در آن روزگار، جانوران شاخ‌دار مظهر نیروی باروری انگاشته می‌شدند. بز با شاخ‌های هلالی از نقش‌مایه‌های مرسوم در طرح سفالینه‌ها بود که به تجدید حیات طبیعت اشاره داشت.

آنچه کار هنرمندان روزگاران پیشاتاریخی را به هم پیوند می‌دهد تشابه کلی روشی است که آنان برای بیان اعتقادات خود به کار می‌بردند. تصویرگر پیشاتاریخی طبیعت‌نگار نبود و اساساً گرایشی به تقلید از ظواهر عینی موجودات نداشت. او برای رساندن مفهومی خاص به نمایش چند ویژگی اساسی و بازشناختنی از چیزها بسته می‌کرد. مثلاً قدرت جسمانی (یا معنوی) شیر را صرفاً با تأکید بر خصوصیاتی چون بدن کشیده، پنجه‌های نیرومند و دهان گشوده نشان می‌داد و این‌سان، پدیده‌های واقعی بنا بر ذهنیت تصویرگر به نشانه‌های رمزی تبدیل می‌شدند. این روش را چکیده‌نگاری^۱ می‌نامند که ساده‌سازی شکل‌ها و اغراق و تحریف صوری از ملزومات آن است.

اقوام ایرانی

اقوام هندواروپایی در هزاره‌ی چهارم پم در روسیه‌ی مرکزی می‌زیستند. بعداً گروه‌هایی از آنان به جنوب سیبری و سراسر اروپا کوچیدند. آن‌ها اجداد اولیه‌ی یونانی‌ها، رومی‌ها، ژرمن‌ها و بعضی ملت‌های کوچک‌تر امروزی اروپا بودند. شاخه‌ی شرقی هندواروپاییان به سوی جنوب مهاجرت کردند و در دره‌ی رود سند، حوضه‌ی سیحون و جیحون، کوه‌های هندوکش، دریاچه‌ی هامون و کوه‌های البرز ساکن شدند. مادها، پارس‌ها و پارت‌ها در حدود سده‌ی هشتم پم از نواحی شمال شرقی به نجد ایران آمدند. پارت‌ها در شمال خراسان، مادها در مرکز و غرب، و پارس‌ها در جنوب نجد ایران سکونت گزیدند.

مادها که قرن‌ها در کنار اقوام بومی شمال غرب ایران و در ارتباط فرهنگی با همسایگان متمدن‌تر از خود مانند اوراتو و آشور می‌زیستند و توانستند دولتی با مشارکت اقوام مختلف تشکیل دهنده تقریباً ۱۶۰ سال در بخش‌های وسیعی از ایران فرمان راندند و به موقعیتی برتر در آسیای غربی دست یافتند، اما سرانجام در برابر قوم پارس از پای درآمدند.

پارس‌ها و مادها، که خویشاوند بودند، همراه یکدیگر از خراسان به منطقه‌ای در جنوب دریاچه‌ی ارومیه کوچیدند. در اوایل سده‌ی هفتم پم پارس‌ها از مادها جدا شدند و سراسر زاگرس را پیمودند تا به سرزمینی رسیدند که امروزه «فارس» نامیده می‌شود. دیری نگذشت که فارس به عنوان بخش مهمی از قلمرو دولت عیلام به تصرف پارس‌ها درآمد. سقوط شوش، پایتخت عیلامیان، به دست آشوری‌ها (۶۴۰ پم) زمینه را برای قدرت یافتن پارس‌ها هموار ساخت.

چکیده‌نگاری حیوان و انسان، شکل‌های دایره و مربع، و نقش‌مايه‌های کوه، آب موّاج، خورشید و ماه از رایج‌ترین مواد تصویری کهن در هنر ایران بوده‌اند. در آثار نسبتاً متأخر، نقش‌مايه‌های دیگری با خصلت‌های فوق طبیعی ظاهر می‌شوند: تلفیقی از انسان و حیوانی که با دو پا راه می‌رود، جانوری چهارپا و بالدار، ماری با سر گربه‌سان و جز این‌ها. بیش‌تر این نقش‌مايه‌های نمادین را با اندکی اختلاف در آثار هنری بین النهرین و سایر نواحی آسیای غربی نیز می‌توان سراغ گرفت. با توجه به هم‌آمیزی اساطیر و باورهای مذهبی و تأثیرات متقابل فرهنگ‌ها تشابهات

جلوه‌های بارزتر هنر تصویری کهن ایران را بر روی سفالینه‌هایی می‌یابیم که از تپه‌ی سیلک (کاشان)، تپه‌ی حصار (دامغان)، تپه‌ی تورنگ (گرگان)، تپه‌ی گیان (نهاوند) و یا کاوشگاه‌های دیگر به دست آمده‌اند. این کاوشگاه‌ها در اصل محل سکونت مردمانی کشاورز بوده‌اند که در فن سفالگری مهارت داشتند. آن‌ها ظروف سفالین نخودی یا صورتی رنگ را با شکل‌های کژنمای انسانی و صور ساده‌شدهی حیوانی و نقوش هندسی سرخ و قهوه‌ای و سیاه می‌آراستند. این گونه‌ی سفال‌نگاری در حدود ۳۵۰۰ پم در شوش به اوج کمال و ظرافت رسیده بود. در این زمان، خطوط و شکل‌ها را به قاعده و با سنجیدگی به کار می‌بردند، و طرح را چنان سامان می‌دادند که با هیئت کلی سفالینه هماهنگی کامل داشته باشد. بی‌شک سفال‌نگار به جنبه‌ی تزیینی طرح خود اهمیت می‌داد. ولی محتملاً معنای طرح در نظر او و مصرف‌کننده‌ی ظرف مهم‌تر بوده است. در آن روزگار، جانوران شاخ‌دار مظهر نیروی باروری انگاشته می‌شدند. بز با شاخ‌های هلالی از نقش‌مایه‌های مرسوم در طرح سفالینه‌ها بود که به تجدید حیات طبیعت اشاره داشت.

آنچه کار هنرمندان روزگاران پیشاتاریخی را به هم پیوند می‌دهد تشابه کلی روشی است که آنان برای بیان اعتقادات خود به کار می‌بردند. تصویرگر پیشاتاریخی طبیعت‌نگار نبود و اساساً گرایشی به تقلید از ظواهر عینی موجودات نداشت. او برای رساندن مفهومی خاص به نمایش چند ویژگی اساسی و بازشناختنی از چیزها بسته می‌کرد. مثلاً قدرت جسمانی (یا معنوی) شیر را صرفاً با تأکید بر خصوصیاتی چون بدن کشیده، پنجه‌های نیرومند و دهان‌گشوده نشان می‌داد و این‌سان، پدیده‌های واقعی بنا بر ذهنیت تصویرگر به نشانه‌های رمزی تبدیل می‌شدند. این روش را چکیده‌نگاری^۱ می‌نامند که ساده‌سازی شکل‌ها و اغراق و تحریف صوری از ملزمات آن است.

اقوام ایرانی

اقوام هندواروپایی در هزاره‌ی چهارم پم در روسیه‌ی مرکزی می‌زیستند. بعدها گروه‌هایی از آنان به جنوب سیبری و سراسر اروپا کوچیدند. آن‌ها اجداد اولیه‌ی یونانی‌ها، رومی‌ها، ژرمون‌ها و بعضی ملت‌های کوچک‌تر امروزی اروپا بودند. شاخه‌ی شرقی هندواروپاییان به سوی جنوب مهاجرت کردند و در دره‌ی رود سند، حوضه‌ی سیحون و جیحون، کوه‌های هندوکش، دریاچه‌ی هامون و کوه‌های البرز ساکن شدند. مادها، پارس‌ها و پارت‌ها در حدود سده‌ی هشتم پم از نواحی شمال شرقی به نجد ایران آمدند. پارت‌ها در شمال خراسان، مادها در مرکز و غرب، و پارس‌ها در جنوب نجد ایران سکونت گزیدند.

مادها که قرن‌ها در کنار اقوام بومی شمال غرب ایران و در ارتباط فرهنگی با همسایگان متعدد تر از خود مانند اوراتو و آشور می‌زیستند و توانستند دولتی با مشارکت اقوام مختلف تشکیل دهند تقریباً ۱۶۰ سال در بخش‌های وسیعی از ایران فرمان راندند و به موقعیتی برتر در آسیای غربی دست یافتند، اما سرانجام در برابر قوم پارس از پای درآمدند.

پارس‌ها و مادها، که خویشاوند بودند، همراه یکدیگر از خراسان به منطقه‌ای در جنوب دریاچه‌ی ارومیه کوچیدند. در اوایل سده‌ی هفتم پم پارس‌ها از مادها جدا شدند و سراسر زاگرس را پیمودند تا به سرزمینی رسیدند که امروزه «فارس» نامیده می‌شود. دیرین نگذشت که فارس به عنوان بخش مهمی از قلمرو دولت عیلام به تصرف پارس‌ها درآمد. سقوط شوش، پایتخت عیلامیان، به دست آشوری‌ها (۶۴۰ پم) زمینه را برای قدرت یافتن پارس‌ها هموار ساخت.

چکیده‌نگاری حیوان و انسان، شکل‌های دایره و مریع، و نقش‌مايه‌های کوه، آب موّاج، خورشید و ماه از رایج‌ترین مواد تصویری کهن در هنر ایران بوده‌اند. در آثار نسبتاً متأخر، نقش‌مايه‌های دیگری با خصلت‌های فوق طبیعی ظاهر می‌شوند: تلفیقی از انسان و حیوانی که با دو پا راه می‌رود، جانوری چهارپا و بالدار، ماری با سرگربه‌سان و جز این‌ها. بیش‌تر این نقش‌مايه‌های نمادین را با اندکی اختلاف در آثار هنری بین‌النهرین و سایر نواحی آسیای غربی نیز می‌توان سراغ گرفت. با توجه به هم‌آمیزی اساطیر و باورهای مذهبی و تأثیرات متقابل فرهنگ‌ها تشابهات

مضمونی در آثار هنری مربوط به زمان‌ها و مکان‌های مختلف چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. اما نکته این جاست که فرهنگ ایرانی انتقال برخی استعاره‌های تصویری از جهان اساطیری به جهان حماسی را تجربه کرده، چنان که مثلاً ایزد پیروزمند در هیئت قهرمان شاهوار ظاهر شده است.

رونده چندهزار ساله‌ی هم‌آمیزی سنت‌های تصویری آسیای غربی نهايتأ در الگوی ايراني عصر هخامنشي تبلور یافت. کورش كبير با تأسيس امپراتوري هخامنشي (۵۵۰ پم) نه فقط بر سر زمين‌ها و اقوام مختلف مسلط شد، بلکه مجموعه‌ای از سنت‌های هنري زمان خويش – بالي، آشورى، مصرى و عيلامي – را نيز به ارث برد. هنر هخامنشي بر اساس رسوم سلطنتي متداول در خاور نزديك، خصوصاً هنر کاخ‌های شاهان آشورى، شكل گرفت و به مرور عناصر برگرفته از ساير نواحى امپراتوري را نيز در خود حل کرد. اين سان، سبك هخامنشي معرف نخستين سبك رسمي منسجم در جهان ايراني شد که بيانگر عظمت و اقتدار شاهنشاه بروخوردار از فر ايزدي بود.

سوای چند تکه دیوارنگاره‌ی یافته شده در گنج خانه‌ی تخت جمشيد، اطلاعی از نقاشی هخامنشی در دست نیست. ولی نقش بر جسته‌های دیواری خصوصیات هنر تصویری این دوره را به خوبی نشان می‌دهند. يك گروه از نقش بر جسته‌ها با آجرهای لعاب‌دار در رنگ‌های كبود، زرد، سفید و سياه ساخته شده‌اند. نقش‌مايه‌ها عمدتاً عبارت‌اند از نگهبان نيزه‌دار، شير‌دال و حيوانات مختلف. سر و تنه نگهبانان از پهلو ولی چشم آن‌ها از رو به رو نقش شده است. تيردان و جامه‌شان با خطوط و نقوش ساده شكل گرفته است. تأثير بين النهرين را در اسلوب کار و برخی از مضمون‌ها می‌توان تشخيص داد. نمونه‌های نقش بر جسته‌های گروه دوم را بر دیوارهای سنگي بنهاهای تخت جمشيد می‌بايم که مشتمل‌اند بر صفحه طويل پارس‌ها، مادها و نمايندگان اقوام خراج‌گزار، آئين‌های درباری، قهرمان شاهوار در حال نبرد با حيوان اساطيری، و حمله‌ی شير بر گاو — مظهر برکت‌بخشی و رویش جهان گياهی. در اين

نقش‌برجسته‌های سنگی، شاه اهمیت محوری دارد و حلقه‌ی بالدار (فرز ایزدی) بر فراز سرش فرمانروایی فرهمند او را تأکید می‌کند. در پیکرها و حتی در صحنه‌های نبرد، وقار و آرامش خاصی مشهود است که سابقه‌ای در فرهنگ‌های آسیای غربی نداشت. نقش‌برجسته‌ها، ستون‌ها و سرستون‌های نمادین گاو (ماه)، شیر (خورشید، مهر)، عقاب (قدرت، سلطنت) و دیگر ساختارهای تخت جمشید با رنگ‌های سرخ، سبز، زرد و آبی تزیین شده بودند که شکوه و عظمت آن را دوچندان جلوه‌گر می‌کردند.

نقاشی در جهان ایرانی

اسکندر مقدونی با لشکرکشی به سوی شرق بر تمامی سرزمین‌های تابع امپراتوری هخامنشی دست یافت و این دولت را برانداخت (۳۳۰ پ.م.). او سپس تا کنار رود جیحون (آمودریا) پیش رفت و از آنجا به هند تاخت. پس از مرگ ناگهانی اسکندر، سردارانش متصرفات وسیع او را میان خود تقسیم کردند. ایران و سرزمین‌های خاوری به دست سلوکوس، سرسلسله‌ی سلوکیان افتاد. سلوکیان در طی دوره‌ی فرمانروایی شان همواره با اقوام کوچنده‌ی آسیای میانه، از جمله قوم پارت، درگیر بودند و نتوانستند سلط کامل خود را در این منطقه اعمال کنند.

قوم پارت ریشه‌ی ایرانی داشتند و از دیرباز زندگی چادرنشینی را در جلگه‌های سردسیر بین دریاچه‌های خزر و آرال می‌گذراندند. آن‌ها که سوارکاران چابک و جنگاورانی ممتاز بودند، نخست در شمال شرقی ایران استقرار یافته‌ند و دولت اشکانی را بنیاد نهادند (حدود ۲۵۰ پ.م.)، سپس با پیروزی بر سلوکیان امپراتوری وسیعی از هند تا آسیای صغیر ایجاد کردند که البته از وحدت سیاسی برخوردار نبود.

در زمان سلط سلوکیان بر ایران — و حتی پس از آن‌که اشکانیان جای آن‌ها نشستند — زبان، ادبیات و هنر یونانی در سراسر این سرزمین اشاعه یافت و بعضی از خدایان یونانی به مجموعه‌ی ایزدان ایرانی افروده شدند. نفوذ فرهنگ یونانی در نواحی شرق فلات ایران و

آسیای میانه قوی‌تر و پایدارتر بود. در میانه‌ی سده‌ی سوم پ.م، یک دولت مستقل یونانی-باکتریایی (بلخی) در ماوراءالنهر تأسیس شد که چندی بعد به دست یکی از اقوام ایرانی به نام سکاها فروپاشید. در اوآخر سده‌ی دوم پ.م، کوشانیان بلخ را تصرف کردند و سپس امپراتوری خود را از ماوراءالنهر تا افغانستان و دره‌ی سند در هندگوسترش دادند و حامی آینین بودا شدند. دولت کوشان توانست از تلفیق فرهنگ یونانی-ایرانی با اندیشه و هنر هندی و رومی، دوره‌ای از شکوفایی فرهنگی و هنری را به نام خود در تاریخ ثبت کند. به طور کلی، آسیای میانه در طی چند قرن شاهد هم‌آمیزی سنت‌های فرهنگی شرقی و غربی بود که در هنرها به صورت سبک‌های تلفیقی بروز کرد. چنین است که در سبک‌شناسی هنری این منطقه اصطلاحاتی چون یونانی-باکتریایی، یونانی-ایرانی و یونانی-بودایی متداول شده است.

آسیای میانه (Central Asia): منطقه‌ای وسیع بین دریاچه‌ی خزر و ایالت کانسو در چین که شامل دو بخش غربی و شرقی است (قبل‌اً ترکستان نامیده می‌شد). شمال شرقی افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در بخش غربی و ایالت سین‌کیانگ (خُتن) در بخش شرقی آسیای میانه واقع‌اند. رودهای جیحون (آمودریا) و سیحون (سیردریا) و شعبات آن‌ها این منطقه را سیراب می‌کنند، ولی دره‌های حاصلخیز با بیابان‌های برهوت، جلگه‌های سردسیر و کوه‌ها احاطه شده‌اند. به سبب تردد کاروان‌های تجاری در جاده‌ی ابریشم و تأثیر متقابل فرهنگ‌های ایرانی، سکایی، یونانی-رومی، هندی و چینی، آسیای میانه شکوفایی فرهنگی کم‌نظیری را به خود دید که تازمان یورش مغولان پایدار ماند. در دوره‌ی اسلامی به قسمتی از نواحی غربی آسیای میانه (عمدتاً سمرقند و بخارا) عنوان «ماوراءالنهر» داده شد. ماوراءالنهر و خراسان بزرگ مراکز اصلی تحولات ادبی و هنری ایران بودند.

قطعات نقاشی دیواری و گچبری رنگی یافته‌شده در نواحی مختلف قلمرو اشکانیان حاکی از رواج این هنرها در آن دوره است. احتمالاً اسلوب دیوارنگاری برگرفته از غرب بود که در ایران با گچبری تلفیق

شده بود. سطح دیوارهای گچی با تکرار و در هم باقتن نقوش گوناگون تزیین می‌شد. گچ بران علاوه بر طرح‌های هندسی از نقش‌مايه‌های تصویری هم استفاده می‌کردند. نقاشان نیز در سبک‌های مختلف به موضوعات مذهبی و غیرمذهبی می‌پرداختند. عدم تجانس فرهنگی در قلمرو اشکانی دلیل اصلی این گوناگونی سبک‌ها بود.

بقایای چند دیوارنگاره‌ی پارتی در ویرانه‌های مجتمع کاخی-مذهبی کوه خواجه (سیستان) کشف شده که در آن‌ها به رغم تأثیرات یونانی-رومی، روش بازنمایی دویعی با رنگ‌های تخت (انواع آبی، بنفسن، قرمز و زرد) و خطوط شکل‌ساز سیاه به کار رفته است. هر تسفیلت^۱، باستان‌شناس آلمانی، این دیوارنگاره‌ها را متعلق به سده‌ی یکم میلادی و متأثر از هنر یونانی-باکتریایی دانسته است. طبق گزارش او طاق قوسی کاخ با نقش‌مايه‌ی اروس (خدای عشق) سوار بر اسب و گل‌واره‌ها آرایش یافته بود. بر روی یک دیوار، تصویر سه مرد — شاید سه ایزد — در جامه‌ی یونانی دیده می‌شد که یکی از آن‌ها کلاه‌خود پردار بر سر داشت. در نقاشی دیگر که ظاهرآً صحنه‌ی جلوس شاه و شهبانو را نشان می‌داد، شیوه‌ی پارتی در شکل جامه‌ها و نوع آرایه‌ها دیده می‌شد. روبرونمایی پیکرها و سه‌رخ‌نمایی چهره‌ها، هم‌پوشانی پیکرها به منظور القای عمق، و رنگ‌گزینی متنوع از جمله مشخصات بارزی است که این دیوارنگاره‌ها را از دیگر نقاشی‌های دوره‌ی اشکانی متمایز می‌کند.

دیوارنگاره‌های مکشوف در شهر باستانی دورا اوروپوس (سوریه)، که در محدوده‌ی غربی قلمرو اشکانی واقع بود، خصوصیات «ایرانی» را نشان می‌دهند. در یکی از این نقاشی‌ها، شکارگر سوار بر اسب و کمان به دست بر آهوان رمیده تیر می‌اندازد و اروس پشت‌سر او ایستاده است. در دیوارنگاره‌ی دیگری معروف به «میترا در نخجیرگاه» طرز نشستن ایزد ایرانی بر اسب در حال تیراندازی، شکل لباس او، زین و

یراق اسب، حیوانات گریزنه و منظره‌ای با چند گیاه منفرد از جمله قراردادهایی هستند که در قرون بعدی نیز در نقاشی ایرانی به کار گرفته شده‌اند. این صحنه‌ها احتمالاً تمثیلی از نبرد قهرمان با نیروهای شر در هیئت حیوانات را تصویر کرده‌اند. چند تصویر خطی از سوارکاران پارته روی دیوارهای منازل دورا اوروپوس پیدا شده است که در آن‌ها نجباً محلی — و نه ایزد یا شاه — حیوانات وحشی را دنبال می‌کنند.

اردشیر بابکان پس از پیروزی بر اردوان پنجم، واپسین شاه اشکانی، امپراتوری ساسانی را بنیاد نهاد (۲۲۶ م) که قریب به چهارصد سال دوام آورد. اردشیر با تکیه بر این باور کهن که مقام سلطنت از جانب خدا تفویض می‌شود، قدرت را به تمامی در دست خود متمرکز کرد. دین زردهشت را رسمیت بخشید و موبدان را به پاسداری آن گماشت. جامعه بر اساس الگوی اوستا به طبقات اجتماعی متمایز تقسیم شد و سلسه‌مراتب شغلی در نظام اداری مملکت اهمیت اساسی یافت.

شالوده‌ی هنر ساسانی در زمان پادشاهی اردشیر ریخته شد. شاید او قصد داشت با تقویت سنت‌های پارسی تأثیرات پیشین یونانی-رومی را از هنر ایرانی بزداید، اما جانشینان وی عملًا این خواست را نادیده گرفتند. آنان در جریان جنگ‌های ایران و روم هزاران اسیر و مهاجر را در نقاط مختلف قلمرو خود جای دادند و به کارهای تخصصی گماردند که نتیجه‌ی آن رسوخ برخی عناصر غربی در هنر ایران بود. با وجود این، اساس هنر ساسانی از عناصر کهن ایرانی (برگرفته از سنت‌های هخامنشی و میراث پارتی) تشکیل می‌یافتد. در واقع، از تلفیق عناصر گوناگون زبانی نو شکل گرفت که برای بیان عظمت، اقتدار و تجمل شاهانه کاملاً مناسب بود: پیروزی شاه در جنگ و شکار، دیهیم‌گیری او از اهورامزا، جلوس شکوهمند وی بر سریر و جز این‌ها.

از نقاشی دیواری و گچبری دوره‌ی ساسانی چندان اثری بر جای نمانده است. تکه دیوارنگاره‌های ایوان کرخه (حوالی شوش)، حاجی‌آباد

(فارس)، حصار (دامغان)، دورا اوروپوس و شوش از آن جمله‌اند. دیوارنگاره‌ی شوش (نیمه‌ی نخست سده‌ی چهارم م) بسیار آسیب دیده است ولی در بخش‌های نسبتاً سالم‌مانده‌ی آن تعدادی حیوان رمیده یا زخم‌خورده را در میان دو اسب‌سوار می‌توان دید. به نظر می‌رسد یکی از سواران که جامه‌ی بلند زربفت بر تن و شمشیری بر کمر دارد، در حال تیراندازی به سوی نخبیرهاست. این دو پیکر محتملأً شاه را در دو وضعیت مختلف می‌نمایانند. صحنه با خطوط سیاه قوی و سطوح رنگی تخت بازنمایی شده است. پس زمینه سراسر آبی فام است و رنگ صورتی جامه‌ی شکارگر و رنگ‌های روناسی و گل‌ماشی اسب‌ها و حیوانات در این پس‌زمینه جلوه‌ای چشمگیر دارند. نقوش ساده‌ی یک خورشید و یک گل، تنها نشانه‌های دورنمایی در این صحنه‌اند. این نقاشی می‌بایست در اصل بسیار پرشکوه و بالبهت بوده باشد، زیرا مضمون کهن پیروزمندی شاهانه را بیان می‌کرده است.

در صحنه‌های نظیر این — که بهوفور در ظروف سیمین نیز دیده می‌شوند — شاه، سواره یا پیاده با استفاده از تیر و کمان و شمشیر با حیواناتی چون شیر، گراز، قوچ یا گوزن می‌جنگد. نخبیرگاه او تمثیلی از «پر迪س» یا باع عنده و عمل قهرمانانه‌ی او نمایانگر فضیلتی شاهانه است.

در عالم واقعیت نیز شکار کردن از سرگرمی‌های تشریفاتی شاهان ساسانی بود. آن‌ها شکارگاه‌های مشجر و محصور برای خود می‌ساختند و در آن‌ها مراسم شکار را با حضور درباریان و رامشگران اجرا می‌کردند. بازنمایی نمادین این مراسم را در نقش‌برجسته‌های دو دیواره‌ی جانبی مغاره‌ی بزرگ طاق بستان (کرمانشاه) می‌توان دید: در یکی صحنه‌ی شکار گراز و در دیگری صحنه‌ی شکار گوزن. پیل‌سواران گله‌ی انبوه نخبیرها را به سوی شاه می‌رانند و در محلی دورتر حیوانات شکارشده جمع‌آوری می‌شوند. شاه در هر وضعیت به سبب بزرگی پیکرش از دیگران کاملاً متمایز است. در صحنه‌ی شکار گراز زورق‌های سلطنتی در میان مردادب دیده می‌شوند. شاه با جامه‌ی فاخر در زورق وسط ایستاده و به گرازها تیر می‌اندازد. در زورق‌های دیگر،

چنگ‌نوازان با نغمه‌های سازِ خود حرکت‌ها را هماهنگ می‌کنند. در جای دیگری از همین صحنه شاه در حال استراحت پس از عملیات شکار تجسم یافته است. در نقش‌برجسته‌ی شکار گوزن نیز شاهد روایتی پیوسته از جریان مراسم هستیم: در بالا، شاه قبل از شروع مراسم، سوار بر اسب و زیر یک چتر آفتاب‌گیر به سرود رامشگران گوش می‌دهد؛ در وسط، شاه چهارنعل بر انبوه گوزن‌ها می‌تازد؛ و در پایین، شاه تیردان به دست و سوار بر اسب آرام از نخبیرگاه خارج می‌شود.

شیوه‌ی توصیف شکارگری آیینی شاه در دیوارنگاره‌ی شوش و نقش‌برجسته‌های طاق بستان همانند است. در این ترکیب‌بندی‌های دوُبعده (نقاشی یا نقش‌برجسته) قصد هنرمند ارائه‌ی تصویری آرمانی است و نه بازنمایی واقعه‌ای خاص. او می‌خواهد مفاهیم عام قهرمانی را به گویاترین وجه بیان کند. از این‌رو خلاصه‌های تصویری مراحل مختلف رویداد را در پی هم می‌آورد و اعمال قهرمان اصلی را همه‌جا برجسته می‌نمایاند. از سوی دیگر او باید صحنه را به گونه‌ای بیاراید که در خور شوکت شاهانه باشد، پس سطوح مختلف را با وسوسات بسیار با انواع نقوش زینتی و نمادین پر می‌کند. جامه‌ی شکارگر دیوارنگاره‌ی شوش با شبکه‌ای از شکل‌های لوزی ساده تزیین یافته است، حال آن‌که در نقش‌برجسته‌ی شکار گراز لباس شاه با نقش‌های سیمرغ و گیاهان مزین شده و درباریان نیز همه جامگان نقش‌دار بر تن دارند. با توجه به کاربرد گسترده‌ی این زبان روایی و تزیینی در هنرهای تصویری ساسانی می‌توان حدس زد که در کتاب‌ها نیز از آن استفاده می‌شده است.

استمرار مضمون «شکار شاهانه» در تصویرپردازی‌های قرون بعدی دلیلی است بر ریشه‌دار بودن آن در فرهنگ ایرانی. دیوارنگاره‌ی دوره‌ی امویان و نگاره‌ی دوره‌ی صفویان مثال‌هایی از تداوم این سنت تصویری‌اند.

قبل‌با به نفوذ یونانی‌ماهی در آسیای میانه اشاره کردیم. در سده‌های سوم و چهارم م، زبان تصویری رایج در ماوراءالنهر متأثر از سبک اولیه‌ی

تصویر
شماره‌ی ۸
(ب)

تصاویر
شماره‌ی ۱۱ و ۱۰

يونانی- ایرانی بود (دیوارنگاره‌های کاخ توپراق قلعه مکشوف در خوارزم قدیم [ازبکستان] را می‌توان مثال آورد). اما به تدریج نه فقط موضوعات محلی بر مضامین اساطیری یونانی برتری یافت، بلکه سبک آثار نیز «شرقی» تر شد. دیوارنگاره‌های کاخ بالالیق تپه، متعلق به سده‌های ششم تا هفتم م، شروع این تحول را نشان می‌دهند. کاخ نامبرده را قبیله‌ای موسوم به هفتالیان (هون‌های سفید) پس از اسکان در مأواه‌النهر (اوایل سده‌ی پنجم م) ساخته بودند. در تالار اصلی این کاخ باشکوه، مجلس ضیافتی مشکل از مردان و زنان ایستاده یا لمیده نقاشی شده است. شیوه‌ی خطی و دو بعدی، باریکه‌های تصویری ممتد، و پیکرهایی که طبق معیار معین بازنمایی شده‌اند حاکی از جهت‌گیری تازه‌ای در نقاشی این منطقه است. سنتی که این‌سان شکل گرفت، به کامل‌ترین وجه در نقاشی روایی سُغدیان ایرانی تبار جلوه کرد.

نقاشی سُغدی

در ادوار پیشا‌اسلامی نواحی بخارا و سمرقند به نام سُغد (سُغدیانا) خوانده می‌شد. از سده‌ی پنجم تا ربع اول سده‌ی هشتم م — مقارن با فعالیت بازرگانان سُغدی در نقش واسطه‌های اصلی مبادلات تجاری در مسیر جاده‌ی ابریشم — نقاشی در جوامع شهری شده‌ی سُغد بسیار رونق داشت. بقایای دیوارنگاره‌های معابد، کاخ‌ها و خانه‌های سُغدیان در کاوشگاه‌های افراسیاب (سمرقند)، وَرَخشا (نزدیک بخارا) و بهویزه پنجیکنْت (حوالی سمرقند) پیدا شده است. پنجیکنْت در طی چند قرن مهم‌ترین مرکز تجاری و سوق‌الجیشی سُغدیان بود و سرانجام به دست اعراب مسلمان فروپاشید (حدود سال ۱۵۰ ق).

نقاشی سُغدی از تنوع قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. به طور کلی، آن را بر حسب موضوع و سبک می‌توان به مذهبی، حماسی، تاریخی، روزمره و عامیانه تقسیم کرد. قدیم‌ترین دیوارنگاره‌ها که در آن‌ها اعتقادات و مراسم مختلف مذهبی منعکس شده، در معابد عمومی

پنجیکنَت به دست آمده است. یک نمونه از این‌گونه نقاشی‌ها صحنه‌ی سوگواری بر بالین شخصیت متوفاً (شاید سیاوش) را نشان می‌دهد که حاکی از اهمیت آیین خاکسپاری در فرهنگ سُعدی است. (در یکی از تصاویر شاهنامه‌ی بزرگ مغول نظیر این مراسم بازنمایی شده است).

اگر در دیوارنگاره‌های اولیه‌ی سُعدی تنشیات نسبتاً طبیعی‌اند و اندکی برجسته‌نمایی در پیکرها دیده می‌شود، در نقاشی‌های متاخر رویکرد به شیوه‌ی خطی و دوبعده، معیارهای جدید تنشیات و زیبایی، و نیز گرایش به مضمون‌های دنیوی توجه را جلب می‌کند. این تحول سبکی و مضمونی نتیجه‌ی تغییر اوضاع اجتماعی و پیدایش خواسته‌های جدید در جامعه‌ی مرفه شهری است که به‌ویژه در دیوارنگاره‌های اقامتگاههای خصوصی پنجیکنَت تحقق یافته است.

مضمون‌های حماسی و تاریخی حائز بیشترین اهمیت در دیوارنگاری سُعدی است. این مضامین عموماً در سطح فوقانی دیوارهای تالار تصویر شده‌اند، حال آن‌که تصاویر قصه‌های عامیانه و صحنه‌های معمولی غالباً به صورت ترکیب‌بندی‌های قاب‌بندی‌شده در پایین‌ترین بخش دیوار جای گرفته‌اند. محتوای داستان‌های پهلوانی با روایات حماسی متداول در میان سُعدیان مرتبط بوده است. به احتمال زیاد این روایات را چامه‌گویانی موسوم به «گوسان» اشاعه می‌داده‌اند. گوسان‌ها چون عاملان تلفیق و تداوم داستان‌های حماسی کهن شناخته می‌شدند، از اهمیت خاصی برخوردار بودند.

توالی روایی، بزرگی پیکرها و رنگ‌های درخشان نقاشی‌های حماسی کاملاً آن‌ها را از گونه‌های تصویری دیگر متمایز می‌کند. صحنه‌های قهرمانی به نحوی کنار هم قرار گرفته‌اند که بیننده می‌تواند روایت تصویری را به طور افقی روی دیوار «بخواند». در یکی از این‌گونه دیوارنگاره‌ها، پهلوانی سوار بر اسب کَهر پیش می‌راند و سوارانی دیگر از پی او می‌آیند. در سوی دیگر، همین پهلوان به طرف دشمن کمند می‌اندازد. او شاندهای پهن، کمر باریک و دستانی ظریف دارد و جبهای

از پوست پلنگ بر تن کرده است. ویژگی‌های این پهلوان و اسب او، رستم و رخش را به یاد می‌آورند (البته خوانهای رستم آن‌گونه که این‌جا تصویر شده با روایت فردوسی در شاهنامه تفاوت دارد). داستان ضحاک نیز در یک دیوارنگاره‌ی دیگر شناسایی شده، ولی موضوع تصاویر حماسی سُعدی اکثراً ناشناخته مانده است.

در بسیاری موارد، قهرمانان و شخصیت‌های افسانه‌ای با علائم فرز و شکوه (هاله‌ی نور و شعله‌ی آتش) تجسم یافته‌اند. در قطعه‌ای بازمانده از یک دیوارنگاره‌ی پنجیکت جنگاوری دیده می‌شود که آماده‌ی نبردی تن‌به‌تن است و همان علائم نمایانگر پیروزی اوست. این قبیل نشانه‌ها در نقاشی موضوعات تاریخی دیده نمی‌شود اما توصیف اشخاص، به‌ویژه شکل و رنگ چهره‌ی آن‌ها، واقع‌گرایانه است. تصاویر حکایات و وقایع روزمره از صراحت و وضوح فوق العاده‌ای برخوردارند. مثلاً در حکایت «غاز تخم‌طلایی» صاحب غاز به طمع دست یافتن به تخم‌های طلایی بیش‌تر، سر غاز را می‌بُرد و بعداً از عمل احمقانه‌ی خود پشیمان می‌شود! ممکن است شیوه‌ی ترکیب‌بندی این‌گونه دیوارنگاره‌ها از نقاشی کتاب اقتباس شده باشد. از سوی دیگر پیوند قصه‌نگاری سُعدی با کتاب‌نگاری عربی عصر عباسیان در خور توجه است. احتمالاً این‌گونه قصه‌های طنزآمیز در شرایط اجتماعی-سیاسی آن دوره خواستارانی داشته است.

اگرچه دیوارنگاری سُعدی راه تحول مستقلی را پیمود، از تأثیر جریان‌های فرهنگی منطقه دور نماند، چنان که تأثیر هنر بودایی در پیکرهای نازک‌اندام، باوقار، زیبارو و گاه با هاله‌ای گرد سر دیده می‌شود. اسلحه و جزئیات لباس نیز تأثیر ترکی را نشان می‌دهند. این ویژگی‌ها در سده‌ی هفتم م – زمانی که ترکان و چینی‌ها رهبری امور سیاسی سُعد را به دست گرفتند – ظاهر شدند. با وجود این، نقاشان سُعدی موازین هنری خاص خود را تا هنگام تسلط اعراب حفظ کردند. بعدها ترکان مسلمان با جذب الگوهای فرهنگی سُعدیان عامل انتقال دستاوردهای هنری آنان به نواحی دیگر بودند.