

روشنایی مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

فصلنامه پژوهش‌های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

سال پنجم، شماره سیزدهم، تابستان ۱۴۰۱

۱ | بازیابی فرم و عملکرد در معماری و طراحی فضاهای معماری فرمال

مهسا خشایار، سمیرا رحیمی انانی

۱۴ | استفاده از جاجیم در تولید پرده های عمودی با تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی

اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی

۲۲ | تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف سفالین دوره سلجوقی

مطهره حق‌نظرلیسه‌رودی، سید نظام‌الدین امامی‌فر

۳۷ | کارکرد تجاری گرافیک دینی تزیینات کتیبه‌ای مساجد در طراحی آرم

زهره شایسته‌فر

۵۰ | تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)

اکبر ابراهیم‌زاده، تورج روشنایی بدر

سروش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

فصلنامه پژوهش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

سال پنجم، شماره سیزدهم، تابستان ۱۴۰۱

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر نوید جهدی

سرمدین: دکتر فاطمه علیمیرزایی

مدیر داخلی: دکتر میلاد فتحی

اعضای شورای سیاستگذاری فصلنامه:

نوید جهدی، میلاد فتحی، مرضیه صمدی، نیما جهدی، منیژه ملایی،
فاطمه علیمیرزایی.

اعضای شورای علمی فصلنامه:

شبیم اکبری نامدار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، تیلان صغرزاده منصوری
(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، شوکا خوشبخت بهرمانی (دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران مرکز)، مزین دهباشی شریف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران مرکز)، داود رضائی (دانشگاه زنجان)، رضا بایرام زاده (دانشگاه ارومیه)،
روح الله رحیمی (دانشگاه مازندران)، سیدعباس رجائی (دانشگاه تهران)،
مصطفی قلی پورگشنیانی (دانشگاه مازندران)، مهسا فرامرزی (دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تبریز)، وحید قبادیان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکز)، ناصر ثبات ثانی (دانشگاه ارومیه)، حبیب شاه حسینی (دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تبریز)، سولماز امیرراشد (دانشگاه محقق اردبیلی)، محمد
علی آبادی (دانشگاه شیراز)، رحیم هاشم پور (دانشگاه بین المللی امام
خمینی)، سجاد اکبری (دانشگاه ارومیه)، شروین میرشاهزاده (دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران مرکز)

نویسندگان این شماره:

مهسا خشیایار، سمیرا رحیمی اتانی، اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی،
مطهره حق نظر لیسره رودی، سید نظام الدین امامی فر، زهره شایسته فر، اکبر
ابراهیم زاده، تورج روشنایی بدر

نشانی: کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، کوچه شهید سبحانی، پلاک ۴۸، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۷
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴

maremat-mag.ir

انتشارات هنر و علوم دانشگاهی
تهران، افسریه، ۱۵ متری اول، کوچه ۲۸، پلاک ۲۹۳
تلفن: ۰۲۱۳۳۸۴۰۷۹۲

فهرست مطالب:

- ۱ | بازیابی فرم و عملکرد در معماری و طراحی فضاهای معماری فرمال
مهسا خشایار، سمیرا رحیمی اتانی
- ۱۴ | استفاده از جاجیم در تولید پرده‌های عمودی با تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی
اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی
- ۲۲ | تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف سفالین دوره سلجوقی
مطهره حق‌نظر لیسه‌رودی، سید نظام‌الدین امامی‌فر
- ۳۷ | کارکرد تجاری گرافیک دینی تزیینات کتیبه‌ای مساجد در طراحی آرم
زهره شایسته‌فر
- ۵۰ | تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم‌زاده، تورج روشنایی بدر

سخن سردبیر

ترکیب دو واژه میراث و فرهنگ [میراث فرهنگی] از آغاز حیات بشر تاکنون نماینده انباشت ارزش‌های ملموس و ناملموس برخاسته از خلاقیت، درک و دریافت انسان، و نیز تعامل بین جوامع بوده است. فرهنگ، مرکز روابط بین محیط و انسانیت است. فرهنگ یک سیستم پویا و متشکل از قوانین است.

پایداری این سیستم سرزندگی جامعه را نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که جامعه هویت دارد. هویت شامل نگرش‌ها، ارزش‌ها، باورها، هنجارها و رفتارهایی است که میان گروه‌های یک جامعه مشترک است، توسط هریک از اعضای جامعه به شکلی تفسیر می‌شود و از نسلی به نسلی دیگر تغییر شکل می‌یابد. هویت پتانسیل تغییر را دارد، اما مبانی ثابتی را دنبال می‌کند که همان فرهنگ و اصالت فرهنگی است.

هویت مکان [اثر فرهنگی] نیز وابسته به هویت و اصالت فرهنگی است و بر اساس ارزش‌های فرهنگی مردم در آن مکان فرموله می‌شود. مکان فرهنگی محیطی است که افراد در آن هویت جمعی خود را می‌سازند. وقتی هویت مکانی منعکس‌کننده ارزش‌های سنتی باشد، به هویت فرهنگی تبدیل می‌شود. هویت مکان بر اساس نگرش فرد نسبت به یک محیط خاص شکل می‌گیرد؛ بنابراین مفهوم مکان نه تنها شامل یک عنصر فیزیکی، بلکه شامل مفاهیم عاطفی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست که بر شکل‌گیری مفاهیم مکان تأثیر می‌گذارد. می‌بایست از مکان فرهنگی (اثر معماری) حفاظت کنیم تا هویت فرهنگی و میراث فرهنگی‌مان را حفاظت کرده باشیم.

ما در این نشریه برآنیم تا با ایجاد فرصت نشر نتایج پژوهش‌های شما در زمینه‌های مختلف حفاظت و معماری، پژوهشگران را به اهمیت مطالعه حول کلیدواژه‌هایی چون هنجارها، باورها، اصالت، هویت و مکان فرهنگی و... ایرانی توجه دهیم و از این طریق در مسیر حفاظت از میراث معماری ایرانی نقشی کوچک داشته باشیم. از این‌رواز کلیه علاقه‌مندانی که در این حوزه پژوهش می‌کنند، دعوت می‌نماییم در به اشتراک گذاشتن نتایج پژوهش‌هایشان، سایرین را نیز سهیم کنند.

بدین وسیله ضمن انتشار مقالات تخصصی حاضر، از کلیه اندیشمندان و متخصصان عزیز در حرکت روبه‌رشد و تعالی نشریه کمک می‌طلبید. امید است با اقبال اهل علم به محتویات علمی مندرج در این نشریه، شاهد رشد کمی و کیفی روزافزون آن باشیم.

بازبینی فرم و عملکرد در معماری و طراحی فضاهای معماری فرمال

مهسا خشایار^۱، سمیرا رحیمی اتانی^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی رجا، قزوین، ایران
Khashayarmahsa5@gmail.com

۲- دکتری تخصصی معماری، مدرس موسسه آموزش عالی رجا، قزوین، ایران
Samira.rahimi.atani@gmail.com

چکیده

فرم و معماری فرمال در طول تاریخ تعاریف متفاوتی را به خود اختصاص داده است که هرکدام مطابق با دیدگاه‌های فلسفی همان زمان است. با توجه به تعاریفی که در گذشته انجام شده است به این نتیجه رسیده‌اند که معماری فرمال صد درصد برفرم متکی است.

و به دیگر بعدهای معماری مانند بعدهای سازه‌ای، اجتماعی و عملکردی کم اعتنا بوده است اما از آنجا که معماری در کل علاوه بر شرایط جغرافیایی و اقتصادی به ارزش‌ها و مهارت‌ها و همین‌طور متناسب با هر دوره با سرعت تحولات اجتماعی متناسب است پس باید به عملکرد هرنمایی که به طریق فرمال طراحی می‌شود نیز توجه خاصی نمود. این مقاله قصد دارد تا روند شکل‌گیری معماری فرمال را به طور مختصر بیان کند و از طرفی به رابطه بین فرم و عملکرد بپردازد تا بتواند روند طراحی خوبی برای این نوع از معماری در نظر بگیرد.

واژگان کلیدی: فرم، معماری فرمال، عملکرد، طراحی پروژه

بازبینی فرم و عملکرد در معماری و طراحی
فضاهای معماری فرمال
مهسا خشایار، سمیرا رحیمی اتانی

صص ۱-۱۳

۱- مقدمه

فرم به عنوان یکی از مفاهیم معماری، بر ساختنی نظری است که از نحوه شناخت و اندیشه ورزی در باب معماری حکایت می‌کند. هرگونه شناخت نظری مستلزم مفهوم سازی است و تغییر یا تحول در شناخت مستلزم تغییر یا تحول در مفاهیم است. رینولدز در کتاب ((مبادی و اصول نظریه آفرینی)) شکل‌گیری اندیشه انقلابی در حوزه دانش علمی را مستلزم مفهوم سازی های نوین و انقلابی می‌داند که تحول در نظام مفاهیم را موجب می‌شود. (Reynolds, ۱۹۷۱, ۲۲-۲۶)

به اعتقاد (ماکس وبر) مفهوم سازی ناگزیر از ساده سازی و انتزاع است و از آن جا که هر مفهومی صرفاً از زاویه ای محدود به پدیده می‌نگرد، تحولات شناختی با تغییر نوع نگاه مفاهیم را در معرض تغییر دائمی قرار می‌دهند (tumor, ۱۹۹۲, ۲۱۴)). از آنجا که نهضت معماری مدرن با نداشتن درکی کافی از انسان و نیازهای او و از سوی دیگر نداشتن تعریفی کامل از مفهوم عملکرد با توجه به نیازهای انسانی نتوانست به رابطه ای متناسب مابین زندگی انسان با فضاهای ایجاد شده معماری برسد. در نهایت به این شعار کلی که (فرم پیرو عملکرد است) رسید که کاملاً اشتباه است زیرا فقط به تک عملکردی بودن فضاها رسیدند و اینکه این فضاها دارای عدم انعطاف پذیری جهت ایجاد قابلیت های متفاوت در راستای خواسته های استفاده کنندگان است. لذا در این مقاله برآنیم که چگونگی طراحی فضاهای معماری متناسب با نیازهایی که مردم در جهت ارتباطات اجتماعی و ارتباط فردی دارند را بررسی نماییم. سپس به بررسی اینکه چگونه می‌توان فضاهای معماری را متناسب با ویژگی های فرهنگی و نیازهای روحانی که افراد از محیط دارند طراحی کرد؟

۲- پیشینه تحقیق

با مطالعات در زمینه معماری فرمال به مطالعه پژوهش هایی متنوع پرداخته شده است که در جدول زیر به چند نمونه از آن ها اشاره شده است:

ردیف	نتیجه گیری
۱- جدول ۱- پیشینه پژوهش	
۱	شکل‌گیری و تکامل الگوها و تصاویر خلاقانه بر اساس رایانه روی فرمهای معماری معاصر ظاهر می‌شوند که تولید موثر و ساده و همچنین استفاده خلاقانه از مصالح را امکان پذیر می‌سازد. در معماری معاصر ایران هویت ملی یا محلی یا ویژگی های کالبدی هر فرم جای خود را به سلیقه فردی و فرمی تحریک کننده بصری داده اند.
۲	به طور کلی فرم را می‌توان نتیجه عینی ایده هایی دانست که خود متأثر از مجموعه ای از عواملی است که در هر سبک کم و بیش معنای متفاوتی را طلب کرده است. در وهله اول فرم به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شاخص های شکل دهنده کالبد معماری است و در وهله دوم در ورای هر فرم معماری تفکری وجود دارد که فلسفه وجودی هر سبک را تعریف می‌کند.
۳	فرم اراده و نیرویی است که از درون ماده متبلور می‌شود. تفکر فرمالیستی حکم می‌کند که در معماری برای اینکه هنر باشد اولویت آن به آن وجهی از اثر داده شود که در ارزش هنری آن نقشی تعیین کننده دارد.
۴	تجدید وجه معماری به واسطه مفاهیم فرم امری گریز ناپذیر است که از سوی نظام ارزشی هر نحوه شناختی اعمال می‌شود. از سویی دیگر نمی‌توان پذیرفت که مفهوم فرم در نقش متعلق اصلی شناخت معماری شناخت جامعی از اثر معماری به دست دهد.

۳- مبانی نظری

۳-۱- فرآیند طراحی معماری در طول تاریخ

جان کریس جونز در سال ۱۹۷۰ سیر تحول شیوه‌های طراحی را به چهار عنصر تطور فن و پیشه، طراحی به کمک ترسیم، طراحی سیستماتیک و نظام‌مند و طراحی در عصر حاضر تقسیم می‌کند. در عصر تطور فن و پیشه، پیشه‌وران با کمک ابزار محدودشان به آفرینش اثر خود با ارتباط مستقیم ذهن و دست می‌پرداختند. در دوره طراحی به کمک ترسیم "رئسانس تا ۱۹۵۰"، روش طراح برکسی جزا و آشکار نبوده و گاهی طراح هم به روشنی نمی‌دانسته چگونه موضوع حل شده است. طراحی سیستماتیک در قرن بیستم و با توجه به نیازهای نظامی جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این مرحله، طراحی، ابزاری برای حل یک مساله خود و بخشی از نظامی بزرگ‌تر بوده است. عصر حاضر، عصر تغییرات سریع فناوری یا نوآوری‌های اجتماعی فن مدار است. یکی از روش‌های مدرن ارزیابی مساله و کشف طرح در دوره معاصر، اصل تعویض راهبرد و اجازه دادن به نفوذ تفکر بی‌اختیار در تفکر برنامه‌ریزی شده و برعکس است (رضایی، ۲۶، ۱۹۹۳) هورست ریتل مدل‌های ارائه شده برای فرآیند طراحی را به دو نسل تقسیم می‌کند. در حالی که نسل اول "دهه ۱۹۶۰" بر پایه روش‌های علمی، خردگرا و نظام‌مند تعریف می‌شود، نسل دوم (از اوایل دهه ۱۹۷۰) برای افزایش فرآیند مشارکتی طراحی است و طراح محیط را شریک صاحبان مساله (کارفرما، مشتریان، استفاده کنندگان و گروه‌های اجتماعی) معرفی می‌کند (De Vries et al، ۱۹۹۳، ۱۷).

جان لنگ نیز پس از استناد به نظریه ریتل در خصوص دو نسل مدل‌های عقلایی و جدلی، به ظهور نسل جدید طراحی با عنوان بنای فرضیه و آزمون، اشاره می‌کند که تحت تأثیر نظریات پوپر شکل گرفته است و بر ساختار ذهنی خود طراح تکیه دارد (لنگ ۴۹-، ۱۳۸۶، ۴۵).

اشرف سلامه برای فرآیند طراحی، سه مدل معرفی می‌کند. نخست مدل شهودی (رویکرد جعبه سیاه) و دوم مدل خردگرایانه یا حل مساله که رویکرد آن مطابق جعبه شیشه‌ای است. او برای مدل خردگرایانه، دو رویکرد طراحی سیستماتیک و زبان الگورا برمی‌شمرد. مدل سوم، مدل مشارکتی، به رویکرد پژوهش عمل یا طراحی جامعه‌ای اشاره دارد (salama، ۱۹۹۵، ۷۸). وورت و ونوگان اعلام می‌کنند در نسل اول (آغاز دهه ۱۹۶۰) بر طراحی به عنوان یک فعالیت حل مساله تأکید می‌شد. در نسل دوم (نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ تا نیمه دهه ۱۹۷۰) با انتقاد رد به رشد نسبت به شکست‌های حاصل توجه به سمت راه حل‌های اجتماعی انتقال یافت. در طول نسل سوم (اواسط دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۸۰) جنبش روش‌های طراحی در حال پایان یافتن بود، بطوریکه الکساندر، به شدت با برچسب زدن عنوان متدولوژی به هر ایده مخالفت می‌کند. در نسل چهارم، از دهه ۱۹۹۰ تا امروز توجه به سیستم‌های پردازش اطلاعات و سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌سازی در طراحی به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. فرآیند طراحی می‌تواند شامل فرضیه و آزمایش فرضیه باشد، اما نمی‌توان آن را در قالب رابطه علت و معلولی بیان کرد بلکه این فرآیند نسبتاً با رابطه تغییر و اغتشاش عمل می‌کند. طراحی حرفه‌ای، تقریباً همیشه شامل ترکیبی از شهود و رویکرد سیستماتیک است. امروزه طراحی بیش از آنکه فعالیت فردی یک طراح باشد، فرآیندی است که تعداد زیادی از افراد را درگیر خواهد ساخت (وورت و وگان، ۱۰۶-، ۱۳۹۲، ۱۰۳).

با مرور بر نظریات فوق و با استناد به جدول ۱، نگارندگان بر این عقیده‌اند که پس از دوران طراحی شهودی که ساختار طراحی برکسی آشکار نبود، می‌توان مدل‌های طراحی را به دو گروه الگوهای نظام‌مند و الگوهای محیط شناسانه تقسیم نمود.

بازبینی فرم و عملکرد در معماری و طراحی
فضاهای معماری فرمال
مهسا خشیایار، سمیرا رحیمی اتانی

صص ۱-۱۳

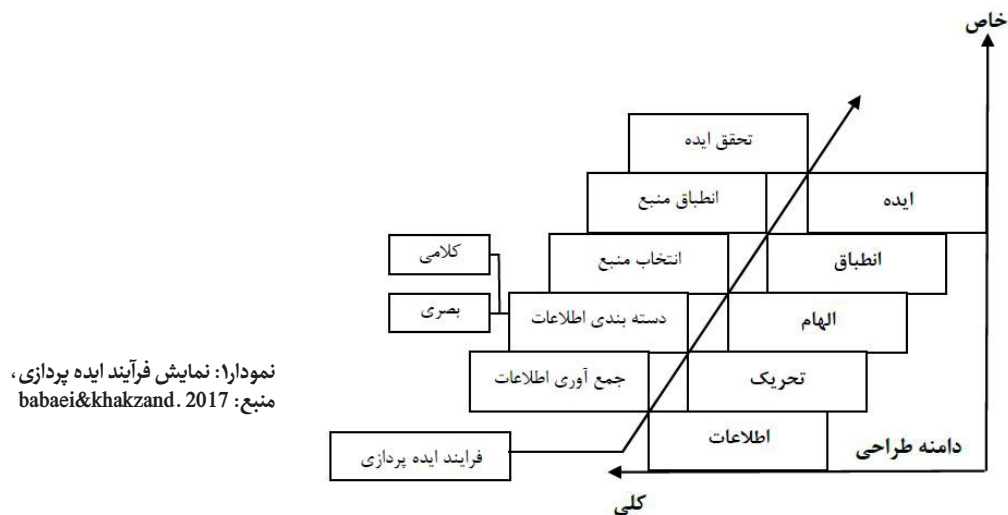
جدول ۲- بررسی نسل‌های فرآیند طراحی

طراحی شهودی	الگوهای نظام مند		الگوهای محیط شناسانه	
	مرحله ای	منطقی	طراحی محیطی	تعاملی
کریس جونز	عصر تطور فن و پیشه	طراحی به کمک ترسیم (جعبه سیاه)	طراحی در عصر حاضر	ترکیب شهود و خرد گرایی
هورست ریتل	-----	مدل خرد گرا و نظام مند	مدل مشارکتی	-----
جان لنگ	-----	مدل عقلایی	مدل جدلی	مدل فرضیه و آزمون
اشرف سلامه	-----	مدل شهودی	مدل مشارکتی	
حمید ندیمی	-----	مدل تحلیل-ترکیب		
وورت و وگان	-----	مدل‌های نظام مند		

۳-۲- خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی

بررسی مدل‌های فرآیند طراحی و الگوی تعاملی که در بخش قبل ارائه شد، نشان می‌دهد که بیشتر مدل‌ها بر شالوده نوعی ایده یا کانسپت شکل گرفته‌اند. قسمت عمده‌ای از نظریات رویه‌ای معماری نیز به تعریف کانسپت (تفاوت آن با واژگانی چون ایده، خیال،، طرح‌مایه و.....)، تعیین جایگاه آن در فرآیند طراحی، منابع و روش‌های خلق ایده اختصاص یافته است. در سالهای اخیر در داخل کشور هم تحقیقاتی به این موضوع پرداخته است. ندیمی و همکاران در مقاله "منابع ایده پردازی معماری"، با روش مصاحبه شخصی، به بررسی ایده پردازی در بین معماران حرفه‌ای کشور پرداخته و منابع آن در قالب دو بخش عوامل معطوف به طراح و مسأله طراحی (بستر موضوع) شرح دادند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد مسأله طراحی، بیشترین درصد منابع ایده پردازی را در بین معماران حرفه‌ای ایران به خود اختصاص می‌دهد (ندیمی و شریعت زاده، ۱۳۹۱). پناهی و همکاران در مقاله‌ای با عنوان "معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت"، به بررسی جایگاه ایده و کانسپت در معماری و چگونگی تبدیل آنها به هم پرداخته‌اند. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا و با تکیه بر نشانه‌شناسی لایه‌ای با بررسی آثار چند معمار مطرح مسیر تبدیل ایده به کانسپت تشریح شده است. آنها فرآیند تبدیل ایده به فرم را یک سلسله مراتب نزولی از اشراق به حکمت، حکمت به علم کلی نگر، و از علم به دانش جزئی نگر می‌دانند (پناهی و همکاران، ۱۳۹۳). هادیان و همکاران در مقاله دیگری با عنوان "طرح مایه در معماری، یک ضرورت فرآیند طراحی و چالش‌های آموزش آن در دانشکده‌های معماری"، با جمع‌آوری مفهوم کانسپت در منابع مختلف، ایده را به عنوان جزئی از فرآیند طراحی می‌دانند و اعلام می‌کنند تمامی مراحل از برنامه‌ریزی و گسترش طرح گرفته تا آماده‌سازی مدارک و اجرای بنا، هریک نیازمند مفهوم و کانسپت خاصی هستند (هادیان و پورمند، ۱۳۹۳). مسعود و همکاران در مقاله "نقش تمثیل در روند طراحی معماری"، به تشریح مفهوم تمثیل (قیاس) در معماری پرداخته و با ارائه نمونه‌ها متفاوت، بر قیاس به عنوان ابزاری نیرومند در خلق کانسپت در فرآیند طراحی تأکید می‌ورزند (مسعود و همکاران، ۱۳۹۰). در این بخش از پژوهش انجام شده با توجه به نظریه‌های عده‌ای از نظریه پردازان می‌توان روش‌های ارائه شده را به چهار دسته قیاسی، الگوواره، منطقی و نظری تقسیم بندی کرد.

گانکالوه (۲۰۱۶) اظهار داشت که داده‌ها، محرک‌ها و منابع الهام بخش به عنوان ایده‌های خاص مرتبط دیده می‌شوند (Babai & khakzand, ۲۰۱۷). در نتیجه به چهارچوب نظری موجود، فرآیند تولید ایده توسط منابع الهام بخش از طریق تطبیق با تکنیک‌های طراحی دیجیتال می‌تواند در قالب مفهومی نشان داده شده در شکل ۱ تصور شود.

نمودار ۱: نمایش فرآیند ایده پردازی،
منبع: babaei&khakzand. 2017

ریشه فلسفی فرم در معماری فرمالیسم

نخستین حضور فرمالیسم در معماری وامدار جریان فرمالیسم در هنر است. جریان فرمالیستی هنر در دهه ۱۸۳۰ در آلمان آغاز شد که به شدت متأثر از زیبایی‌شناسی کانتی بود، کانت در ۱۷۷۰ اعلام کرد که فرم عنصر اساسی در همه هنرهای زیبا است. ((ولادیسلا تاتارکیه وچ، ص ۵۱)) و در کتابش با عنوان نقد قوه حکم تاکید داشت که نقد زیبایی‌شناسی فقط با ((فرم)) ارتباط دارد. به نظر کانت فرم نوعی ویژگی ذهنی است که ما را و می‌دارد تا اشیاء را در قالب ((فرم)) خاصی مشاهده کنیم، یعنی ما این فرم را صرفاً به این دلیل در اشیاء می‌بینیم که از طرف ((ذهن)) بر آنها ((تحمیل)) می‌شود. (یوهان فردریش هربارت (Johann Friedrich Herbart) در ابتدای قرن نوزدهم مساله مهمی را در بیان زیباشناسی فرمالیستی، با توجه به سخنان کانت اذعان داشت، او گفت "معنا در اثر هنری امری زاید است؛ چرا که هنر به نفسه شامل مجموعه‌ای از روابط جزئی منحصر به فرد است که هنرمند با نیت و مهارتش آنها را در کنار هم نشانده است." (H. F. Mallgrave & E. Herbart) زیباشناسی فرمالیستی را برحسب دریافت روابط میان خطوط، آواها، صفحات، رنگ‌ها و غیره توضیح داد و بخش بزرگی از کوشش او به جنبه روان‌شناختی این فرآیند متمرکز بود. زیبایی‌شناسی هربارت در نیمه دوم قرن نوزدهم با فیلسوفانی چون رابرت فن زیمرمان (Robert von zimmeman ۱۸۲۴-۱۸۹۸) پرورش یافت. زیمرمان نیز از تحقیق جامعی با عنوان ((دانش فرم)) به جای خود فرم‌ها بر روابط درونی میان آنها تاکید کرد. (Forty, ibid, ۱۵۷. p)

پس از این نظریه‌ها نظریه دیگری به رویکرد فرمالیستی که بسیار خشک و بی‌روح بود حیاتی دوباره بخشید و آن نظریه رمانتیک‌ها بود که در باب فرم تأثیر بسیاری بر نظریه‌های فرمالیسم در هنر و ادبیات داشت. در دهه بعد در سال ۱۸۸۶ ولفلین در رساله دکتری

خود با عنوان مقدمه‌ای بر روان‌شناسی معماری مفهوم جدیدی از فرم را پیشنهاد داد که تا پیش از آن در معماری مطرح نبوده است. کتاب او با این پرسش آغاز می‌شود "چگونه است که فرم‌های معماری قادر به بیان احساسات و عواطفند؟" و سپس در پاسخ می‌گوید: "همان‌طور که ما کالبد و شخصیت داریم فرم‌های کالبدی در معماری هم بیانگر شخصیتند" (Ibid'p ۱۵۱). همان‌طور که "نظام کالبدی بدن ما همان فرمی است که از طریق آن همه چیزهای فیزیکی را ادراک می‌کنیم." (Wolffin, Ibid, pp ۱۵۷-۱۵۸) با توجه به آنچه که در عنوان ریشه‌های فرمالیسم در معماری ذکر شده در اوایل قرن بیستم و در معماری مدرن گرایش اندکی به مفهوم فرم در معماری بوده است که بر طبق ادعای کانت فرم در درجه اول وابسته به ادراک بیننده است و به همین دلیل تحولات معماری در تاریخ را باید برحسب تحولات در شیوه نگریستن بسنجیم.

فرم به مثابه جلوه

جلوه مرز مفهومی از فرم است که بروجه محسوس اثر معماری دلالت دارد. دو واژه idea و Morphe که فرم با آنها ملازمت یافته، از منظر معناشناسی لغوی هر دو بر جلوه بصری و ظاهر دلالت می‌کنند (Tatarkiewicz. ۱۹۸۰، ۲۲۰؛ اورمسون، ۱۵۵، ۱۳۸۷). بنا به روایت فرتی تا قرن ۱۹ میادی به استثنای فلسفه زیبایی شناسی آلمان، اصطلاح فرم نزد معماران صرفاً به "وجوه و ویژگی‌های مرئی و محسوس" بنا اشاره داشته است (Forty، ۲۰۰۰، ۱۴۹). بدین‌گونه فرم در باب جلوه تعاریف مختلفی را شامل می‌شود که این تعاریف مدیون نگرش‌های متفاوت معرفت‌شناسی در باب ادراک بصری و دیگر حواس بیننده به خصوص حسی-حرکتی است.

فرم به مثابه کالبد

فرم در معناشناسی لغوی نماینده جنبه مادی، فیزیکی و محسوس پدیده هاست. چنین برداشتی فرم را در ملازمت با مفاهیمی همچون توده، کالبد و بدن قرار داده است که معطوف به بخش پر، صلب و مادی اثر معماری است. بنا به روایت کالینز تا پیش از قرن ۱۸، اجزای کالبدی معماری و ویژگی‌های ساختاری و تناسباتی آن بیش از همه اندیشه معماران را به خود جلب کرده است (کالینز، ۳۵۶-۳۵۷، ۱۳۷۵)، به جز وقفه‌ای در گفتمان مدرنیستی و توجه به مفهوم فضا، مجدداً در دوران پست مدرن به ویژه در اندیشه پدیدارشناسی، به کالبد و اجزای کالبدی معماری از حیث تجربه بدن‌مندی که به مخاطب خود عرضه می‌کنند (پالاسما، ۱۶۹، ۱۳۹۵) در هیئت مفهوم کالبد-رویداد رجوع شده است.

فرم به مثابه فضا

فضا نماینده تعبیری از فرم است که بخش تهی معماری را جوهر معماری و متعلق زیبایی و ادراک آن تلقی می‌کند. این اصطلاح تا پیش از قرن ۱۸ میلادی دو اصطلاح حجم و فضای تهی به طور جدی به ادبیات معماری ورود پیدا می‌کند. در قرن ۱۹ "سمپر" متأثر از زیبایی‌شناسی "هگل" محصوریت فضایی را جوهر معماری برمی‌شمرد. همچنین تأثیرپذیری نظریه‌های ادراک از نگرش‌های روان‌شناختی، به ویژه "نظریه همدلی" مرزبندی جدیدی از فرم را ممکن می‌سازد. مبتنی بر این نظریه ادراک فرم نتیجه فرافکنی احساسی بدنی انسان به محیط پیرامونش است (Schutzeichel، ۲۰۱۳، ۲۹۹). "هیلد براند" این احساس را نوعی تجربه حسی-حرکتی ارزیابی می‌کند، که حقیقتاً روی

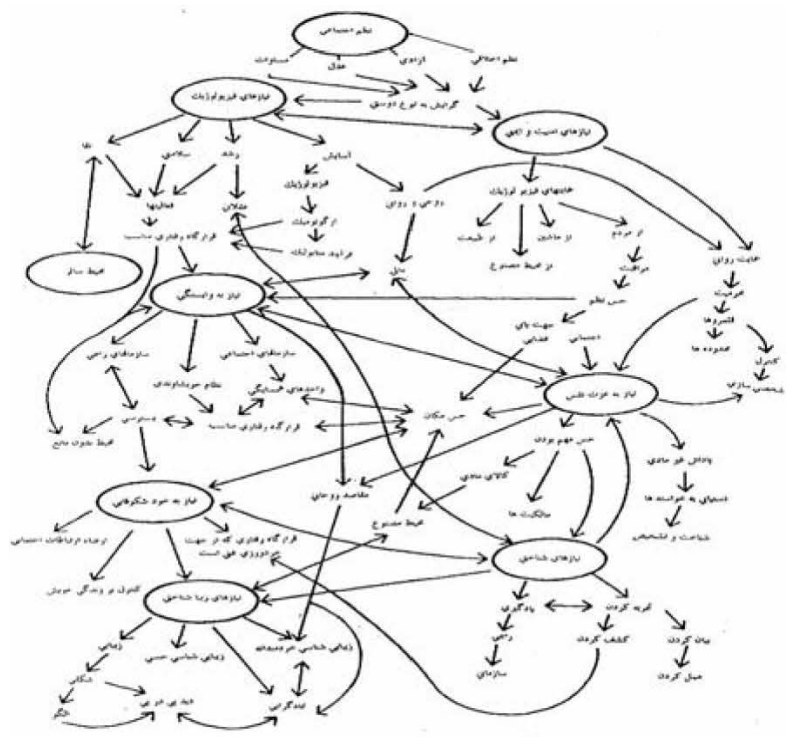
دهد و چه صرفاً تجربه‌ای درونی باشد، برانگیزاننده مفهوم گستردگی است (Worringer، ۱۹۹۷، ۵) و بر مفهوم فضا دلالت دارد. در نظر هیلد براند و اشمارشوفضا همان فرم ذاتی معماری است که در برابر چشمان ما قرار دارد (Forty، ۲۰۰۰، ۱۵۹). با ورود به دوره پست مدرن و اهمیت یافتن مسئله معنا فضای هندسی مدرن جای خود را به فضایی با خصلتی معین می‌دهد که با تعبیر مکان بدان اشاره می‌شود.

عملکرد و نیازهای انسانی در معماری

توجه به نیازهای انسانی و لذا یافتن مدلی کامل‌تر از انسان دغدغه خاطر بسیاری از معماران بوده است (اوتو و انگنر ۱۸۹۴، گریپیوس ۱۹۳۵، موهولی ناگی ۱۹۳۷، ۱۹۳۲، لکوریوزیه ۱۹۲۳، ۱۹۸۷، میر ۱۹۶۷)

اوتو و انگنر معمار معروف اتریشی شروع هرگونه فعالیت هنرمندانه را نیازهای انسانی، توانایی‌ها و فن‌آوری زمان می‌دانست و عقیده داشت که برای ایجاد فرم‌های مناسب با زمان توجه به روح مکان، شرایط آب و هوایی و مصالح در دسترس از مهمترین سازوکارهای هنرمندانه است. امروزه برخلاف دوران موهولی ناگی مدل‌های مختلفی از نیازهای انسانی در قلمرو دانش‌های مرتبط با معماری تعریف شده و لذا بررسی این مدل‌ها در ارتباط با توسعه مبانی نظری معماری امری ضروری است (لوی، ۱۹۳۸) اما با توجه به عدم انتخاب درست با توجه به نیازهای انسان مهرتاییدی برگرفته‌های موهولی ناگی است. همانگونه که از گفته‌های موهولی ناگی برمی‌آید او به طور خاص علاوه بر نیازهای روانشناختی و روحی او توجه خاص دارد اما نبود دانش در این زمینه را علت اصلی عدم دستیابی به تعریفی جامع از عملکرد می‌داند.

(لیتون ۱۹۵۹، کنتریل ۱۹۶۵، استیله ۱۹۷۳، مازلو ۱۳۷۵، ۱۹۸۷) مدل‌های نیازهای انسان به ویژه مدل ارائه شده از سوی آبراهام مازلو توسط تعدادی از پژوهشگران در زمینه توسعه مبانی نظری طراحی محیطی مورد توجه قرار گرفته است (الکساندر ۱۹۶۹، الکساندر، ایشی گاوا و سیلوراشترین ۱۹۷۷، مایکل لیاسس ۱۹۸۰، جان لنگ ۱۹۹۴،

نمودار ۲: رابطه بین فرم و عملکرد، مآخذ: جان لنگ

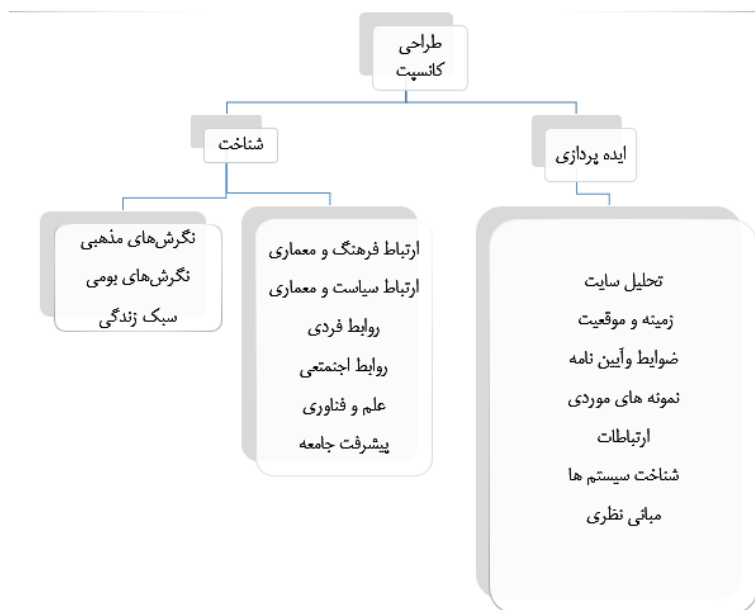
مطلبی (۱۹۹۸) به نظر مازلو انگیزه‌ها و نیازهای انسانی عوامل درونی و ذاتی انسان هستند و در بدو تولد با انسان زاده می‌شوند. از این روان‌انسان متکی بر انگیزش‌های درونی خود در جستجوی یافتن راهی جهت ارضای خواست‌های خود استواین عمل را از روی اراده و در جهت رفع نیازهای خاص انجام می‌دهد. لذا انسان از طریق تعامل با محیط و تغییر در قابلیت‌های آن و متکی بر انگیزه‌های درونی خود سعی در دستیابی به نیازهای خویش داشته و از طریق تغییرات در سطوح محیطی کالبد و قابلیت‌های آن است که می‌تواند به محیط معنا بخشد (مطلبی ۱۹۹۸). همانگونه که گفته شد نهضت معماری مدرن مقوله زیبایی را از آنچه "عملکرد" نامیده می‌شود تفکیک نمود. بررسی مدل نیازهای انسان مشخص می‌سازد که مفهوم زیبایی تمامی سطوح نیازهای انسانی را در می‌نوردند و در تمامی مراحل حضور دارد و لذا تفکیک زیبایی از عملکرد ناممکن است. با توجه به مدل نیازهای انسانی (شکل ۱) می‌توان به پیچیدگی و وابستگی این نیازها در تبیین فعالیت‌های انسانی و یا همان عملکرد فضاهای معماری دست یافت. در این مدل عملکرد که مبنای آن نیازهای انسانی است می‌تواند ابعاد مختلف اجتماعی، روان‌شناختی، معنایی و زیبایی‌شناختی را در هر لحظه در بر گیرد (جانلنگ ۱۹۹۴، مطلبی ۱۹۹۸).

نسبت فرم با عملکرد در معماری

با بررسی موشکافانه در ادبیات معماری معاصر می‌توان دریافت که معماران و نظریه‌پردازان مختلف با ارائه شعارهای متفاوت سعی در به چالش کشیدن شعار معماری مدرن برآمدند تا از این طریق بتوانند مدل مناسبتری از رابطه ما بین فرم و عملکرد ارائه نمایند. برای مثال رابرت ونچوری (ونچوری ۱۹۹۶) در کتاب بحث برانگیز خود "تضاد و پیچیدگی در معماری" چند عملکردی بودن فضاهای معماری اصرار ورزید. او بر معانی دو گانه فرم‌های معماری به جای تک عملکردی بودن فضاهای معماری مدرن تاکید نمود. به اعتقاد ونچوری "تک عملکردی بودن" و "عملکردهای دو گانه داشتن" عناصر فرم‌های معماری معانی مبهم و پیچیده به فضاهای معماری می‌بخشد که این خود باعث افزایش شادمانی و سرور در فضاهای معماری و به مرتبه اولی در استفاده کنندگان می‌شود. به عقیده او ساختمان سیگرا ام اثر میس ونده روهه تنها تأمین‌کننده یک عملکرد خاص است و در جهت ارائه یک معنایی و آنهم از نوع جهان شمولش طراحی شده است. برای پی بردن به اهداف طرح، ساختمان می‌باید دارای عملکردی مطلوب باشد. "ضرورت عملکردی" وسیله‌ای برای تحقق بخشیدن به هدف می‌باشد. یک ضرورت عملکردی بیانی از عملکردی قابل اندازه‌گیری است که باید در طراحی به آن توجه داشت اهداف طرح محقق شوند. به جای ضروریات عملکردی از واژه‌های دیگری نیز استفاده می‌شود. منظور پنا (۲۰۰۱) از عبارت بیانیه‌های مساله خلاصه ضروریات عملکرد یا معیارهای طراحی است. واژه دیگری که مترادف ضروریات عملکردی می‌توان به کار گرفت توسط نگارنده به عنوان سیاست طراحی در پروژه‌های طراحی معرفی شده است که به این طریق سیاست‌ها زیر مجموعه اهداف تعریف می‌شوند. برای اینکه عملکرد ساختمان در سطوح مطلوب کارایی خود قرار گیرد، باید به لحاظ کاربردی نیز به گونه‌ای ساماندهی شده باشد که امکان بهره‌گیری از سطح مطلوب عملکردی را فراهم سازد. یک کانسپت را می‌توان برای سطوح مختلف یک طرح سازماندهی کرد.

حال با توجه به اینکه در معماری معاصر فرم دستخوش تغییرات فراوانی قرار گرفته

است لازم است که نگاهی اجمالی به تعریف پارادایم داشته باشیم. برای پارادایم تعاریف مختلفی ارائه شده است اما با نگاهی کلی پارادایم را می‌توان مجموعه‌ای از باورها و پیش‌فرض‌های بنیادی تصور کرد که راهنمای کنش افراد در زندگی شخصی و علمی قرار می‌گیرد (دانایی فرد، ۱۳۸۶). هر پارادایم نماینده یک جهان بینی است و شکل‌گیری آن نیازمند تفکر خلاقانه است اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که هر کدام در درون فرمول‌هایی از الگو منجمد می‌شود و سپس بدون هیچ تفکری به کار می‌روند زیرا چنین تصور می‌شود که بهترین کار بوده و به روز یا مدرن‌اند (لنگ، ۱۳۹۱). با توجه به اینکه کوهن از پارادایم دو تعریف داشته است که اولاً پارادایم نماینده باورها و ارزشهای متنی است و ثانیاً پارادایم همچون شالوده‌ای برای حل معماهای باقی مانده علم جانشین صریح معما می‌شود، می‌توان به این نکته اشاره کرد که تفکر پارادایم در هر دوره توسط دانشمندان تا آنجا که علم عادی قادر به پاسخگویی باشد بسط داده می‌شود و از آنجا که دیگر قادر به پاسخگویی نباشد پارادایم دیگری جایگزین می‌شود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت، و می‌توان گفت که شکل معماری در هر دوره همواره تحت تاثیر پارادایم حاکم بر آن شکل می‌گیرد.

نمودار شماره ۳، روند طراحی، مأخذ: نگارندگان

یافته‌ها

در طول دوره‌های مختلف تاریخی ایران، ساخت محیط انسان ساخت نتیجه پیشرفت در ارزش‌های فرهنگی، زمینه مذهبی، چارچوب سیاسی، علم و فناوری و پیشرفت جامعه به عنوان یک کل بوده است. همیشه بین فرم‌تصویر ساختمان و معنای بیان شده آن در معماری ایرانی رابطه عمیقی وجود داشته است (صابونچی، ذبیحی، ماجدی). پس از جنگ جهانی اول، دسترس پذیری مصالح ساختمانی و فن‌آوری برای استانداردسازی تولید و ساخت و ساز به کشورهایمانند ایران گسترش یافت. بنابراین، اکثر معماران جوان رویکردهای متفاوتی را برای فرم‌ها و روش‌های جدید برای بیان نیاز عملکردی جدید مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر پویایی، پیشرفت اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و ژئوپلیتیکی، معماری معاصر ایران با چالش یافتن

بازبینی فرم و عملکرد در معماری و طراحی
فضاهای معماری فرمال
مهسا خشایار، سمیرا رحیمی اتانی

صص ۱-۱۳

یک کاراکتر فردی که میراث سنت‌های تاریخی ساخت و ساز منطقه‌ای را با بیان برای
جامعه‌ای مدرن ترکیب کرد، روبه‌رو شد. (Jeon, ۲۰۰۹)

تحلیل نمونه موردی اول (خانه اپرای سیدنی)

طراحی و ساخت این بنا که نماد کشور استرالیا است در سال ۱۹۷۳ توسط معمار
دانمارکی به نام یورن اوتزن به پایان رسید با وجود مشکلات زیادی که در طراحی و
ساخت این بنا وجود داشت، اما در نهایت خانه اپرای سیدنی به سمبل استرالیا در
جهان بدل شد، این بنا سالانه ۱۴ میلیون نفر را به استرالیا می‌کشاند.

راست: نورپردازی خانه اپرا در شب،
منبع: www.tourisonline.com؛
چپ: نمای خارجی خانه اپرا،
منبع: www.kojaro.com

ایده اصلی طراحی کانسپت این بنا: استعاره از نمای بادبانهای کشتی‌ها و امواج دریا و
صدف‌ها بوده است و با ایجاد تکرار و ریتم در طراحی در واقع ریتم دریا را نشان داده است.
روند کلی طراحی پروژه با انجام تحقیقات گسترده و مکان‌یابی درست انجام شد، با توجه
به فرم صدف گونه‌ای که طراحی شد بهترین مکان برای این کانسپت بندر شهر سیدنی بود،
و هم چنین با توجه به اصلی‌ترین عملکرد این پروژه که ساختن خانه اپرا بود فرم طراحی به
گونه‌ای انجام شد که علاوه بر جذب گردشگران زیاد بتواند صدایی را که در هنگام اپرا در
سالن پخش می‌شد را به خوبی آکوستیک دهد، که برای رسیدن به این هدف در فضاهای
داخلی که بتنی اجرا شده‌اند از تخته چوبی بومی استفاده کردند و نیز برای انعکاس بهتر
صدا گوشه‌های سالن را به نحوی طراحی کردند که صدا را در ۲ ثانیه آکوستیک می‌کند و با
نورپردازی خاصی که در شب دارد همواره گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند.

روند طراحی خانه اپرای سیدنی،
منبع: www.bartarinha.ir

تحلیل نمونه موردی دوم ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی

ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی نیویورک به سبب طراحی فوق‌العاده‌ای که
توانایی بی‌نظیر آن ایرو سارینن را به رخ می‌کشد، از شهرتی جهانی برخوردار است.
ترمینال ۵ در انتهای روبروی محور مرکزی طرح اصلی فرودگاه جان اف کندی در جنوب
شرقی کوئینزایل نیویورک و در حدود ۱۹ مایل دورتر از منهتن قرار گرفته است.
بنایی که در آن معماری بیانگر شخصیت خاص و هیجان سفر است، اشکال به عمد
برای افزایش تدریجی کیفیت خط هوایی انتخاب شده است، مکانی برای حرکت و
انتقال، این ترمینال به گونه‌ای طراحی شده است که نماد پرواز است. این پروژه تحت
عنوان عقاب‌ی که فرود می‌آید توصیف می‌شود به گونه‌ای که فرم منحنی آن یادآور
پرواز عقاب است و طراحی داخلی آن ویژگی آینده‌نگری را در خود جای داده است.

نمایی از ترمینال TWA
منبع: ۹۸. www.memari.com

از جمله این ویژگی‌ها پنجره‌های بزرگ‌گست که چشم‌انداز وسیعی به سود هواپیماهای پارک شده در فرودگاه TWA یا مسافرانی دارد که از فرش‌های قرمز عبور می‌کنند. این نخستین ترمینال هواپیمایی بود که از وجود یک تلویزیون مدار بسته، یک پانل مرکزی، نوار چمدان و صفحه نمایش الکترونیکی پرواز بهره می‌برد.

نمای روبروی ترمینال،
www.disamag.com

نتیجه گیری

با مطالعه ریشه فرم و انواع مثابه آن و بررسی رابطه مابین فرم و عملکرد و نظریات صاحب نظران می‌توان به این نتیجه رسید که شعار معماری مدرن که می‌گوید فرم تابع عملکرد است به طور کامل نقض می‌شود، از آن جا که امروزه عملکرد تک بعدی است و کیفیت کاهش یافته است و این دو عامل باعث عدم انعطاف پذیری فضاهای معماری شده‌اند در حالیکه چند بعدی بودن قابلیت فضاهای معماری نباید به دست فراموشی سپرده شود، لذا جهت برطرف کردن این نقصان پیشنهاد می‌شود مروری بر معماری و روابط وابسته به آن از لحاظ اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی شود. فرم در واقع مقوله‌ای است که نه ساکن است و نه منعکس‌کننده تنها یک عملکرد خاص است. این شعار معماری مدرن که می‌گوید "فرم تابع و پیرو عملکرد است" اگرچه توانست کمک کند تا به رابطه مابین فرم و عملکرد را بیابیم اما به نظر می‌رسد که اکنون تمام قابلیت‌های لازم در جهت تبیین تمامی ابعاد تاثیرگذار نمی‌باشد. می‌توان گفت که فرم تأمین‌کننده عملکرد است نه پیرو آن. با استفاده از این نسبت جدید می‌توان در طراحی پروژه‌ها فضاهایی متناسب با نیازهای انسانی در بستر زمانی ایجاد و مهیا نمود که علاوه بر اندیشه معمار برای طراحی فرم مدنظر دارای عملکردی مطلوب باشد.

منابع

- ۱- اورمسون، جیمز اپی (۱۳۸۷). تحول معنایی واژه ایده در تاریخ فلسفه غرب (ترجمه شهرام پازوکی)، نامه فرهنگ، (۳۴)، ۱۶۰-۱۵۴.
- ۲- پلاسم، یوهانی (۱۳۹۵)، خیال مجسم: تخیل و خیال پردازی در معماری (ترجمه علی اکبری)، تهران: پرهام نقش.
- ۳- پناهی، سیامک؛ رحیم هاشم پور و سید غلامرضا اسلامی (۱۳۹۳)، معماری اندیشه،، از ایده تا کانسپت. نشریه هویت شهر، دوره ۸، شماره ۱۷، صص ۳۴-۲۵.
- ۴- دانایی فرد، حسن (۱۳۸۶)،، پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور. سال چهاردهم، ۸۹-۱۰۴.
- ۵- رضایی، محمود (۱۳۹۳). آنالوژیکای طراحی، بازنگری انگاره‌ها در فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
- ۶- صابونچی، مرجان؛ ذبیحی، حسین؛ ماجدی حمید، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر: بهار ۱۳۹۹- شماره ۳۰ از ۱۵-۱۳۹.
- ۷- کالینز، پیتر (۱۳۷۵)، تاریخ تنوری معماری دگرگونی آرمان‌ها در معماری مدرن (ترجم حسین حسن پور) تهران: نشر قطره.
- ۸- لنگ، جان (۱۳۸۶)، آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- ۹- لنگ جان. (۱۳۹۱). طراحی شهری، (سید حسین بحرینی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۱۰- مازلو، ابراهام ا. ح (۱۳۷۵) "انگیزش و شخصیت" چاپ چهارم، ترجمه احمد رضوانی، آستان قدس رضوی، مشهد.
- ۱۱- مسعود محمد، شاهد ولید مغربی و سمیرا سادات حسینی یزدی (۱۳۹۰)، نقش تمثیل در روند طراحی معماری، مجله صفا، دوره ۲۱، شماره ۲، صص ۴۲-۳۳.
- ۱۲- مطلبی، قاسم (۱۳۸۰) روانشناسی محیطی: دانشی نودر خدمت معماری و طراحی شهری، مجله هنرهای زیبا ۱۰، زمستان ۱۳۸۰، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
- ۱۳- ندیمی، حمید و فرهاد شریعت راد (۱۳۹۱)، منابع ایده پردازی معماری، جستاری در فرآیند ایده پردازی چند معمار از جامعه حرفه‌ای کشور، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره ۱۷، شماره ۲، صص ۱۵-۱۴.
- ۱۴- ولادیسلا تاتارکیه ویچ، ((فرم در تاریخ زیبایی شناسی)) ص ۵۱.
- ۱۵- ووت وندر و من وگان (۱۳۹۲)، معماری کیفیت گرا، درآمدی بر برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی کیفیت عملکردی، ترجمه مهیار باستانی، کتابکده کسری، مشهد.
- ۱۶- هادیان، محمد و حسنعلی پورمند (۱۳۹۳)، طرح‌مایه در معماری، یک ضرورت در فرآیند طراحی و چالش‌های آموزش آن در دانشکده‌های معماری، فصلنامه هنرهای کاربردی، دوره ۳، شماره ۴، صص ۸۰-۷۳.
- 17-Alexander, c. (1969), "Major changes in Environmental from Required by social and psychological from", Elcistics 28, 78-85
- 18-Alexander, c: s. ishakawa and m. silverstein(1977), "A pattern language, towns, buildings, construction"oxford uni. press. new York
- 19-Babai, s. &khakzand, m. (2017). adaptation as a design method in architecture, case study: A house at Marthas vineyard, Armanshahr Architecture &urban Development, 15(18), 13-21. <https://www.armanshahrjournal.com/article-49197.html>
- 20- cantril, hanley(1965). "The pattern of human concerns", NJ: Rutgers. aniversity press, new Brunswick
- 21-De vries, marc j; n. cross &D. P. Grant(1993)Design Method ology and Relationships with science, Kluwer academic Publishers, Nether lands.
- 22-forty, Adrian. words and buildings: Arocabulary of modern Architecture. thames & Hudson. 2004
- 23-gropius, walter(1935). the new Architecture and the Bauhaus. faber, London
- 24-H. F. mallgrare &E. lkonomoou, Emputhy, form and space problems in german Aesthetics. p. 10
- 25-Jeon, y. (2009). A study on the Expressional characteristics of a spectacle on a contemporary Architectural sur-face. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 8(1), 65-71.
- 26-Johann Fredrich herbar (1776-1841)
- 27-Lany, jan(1994)"Urbon Design the American Experience", van Nostrand Reinhold, new York.
- 28-Lawton, m. powell(1982)"competence, Environmental press. and the adaptation of older people" pp33-59
- 29-lewin, kert(1936). "principles of topological psychology", Mc Graw -kill, newyork
- 30-Le Corbusier (1923), towards a new Architecture praegar, newyork
- 31-maslous A. H. (1987) Motiration and personality", Harper & Row, new York
- 32-mikellides, Byron. ed. (1980):Architecture for people, Holt Reinhart and wineston, new York.
- 33-Reynolds, p. d. (1971). Aprimer in theory construction, Indianpdis and new yorks the Bobbs Merrill company, Inc.
- 34- Robert ron zimmernan(1824-1898)
- 35-salama, ashraf(1995), newtrands in architectural education: designing the design studio. raleigh.

بازبینی فرم و عملکرد در معماری و طراحی فضاهای معماری فرمال

مهسا خشایار، سمیرا رحیمی اتانی

صص ۱-۱۳

- n. c. Tailord text and un limited potential publishing, united states of America.
- 36-Tatarleiwicz, w. (1980). A history of six ideas: An essay in Aesthetics. in jan t. j. srazednicki (ed), mlbourne
- 37-Turner, b. s. (1992). max weber: from history to modernity. london & New York: Routledge
- 38-wollfiin, weinrich. prolegomenato psychology of Architecture, traus, Michael selcer, create space, 2016
- 39- worringer, w. (1997). Abstraction and Empathy: A contribution to psychology of style (Michael bulloch trans.)chi cayo: Elphant.
- 40-Reynolds, p. d. (1971). Aprimer in theory construction. Indianpdis and new yorks the Bobbs Merrill company, Inc.
- 41-Turner, b. s. (1992). max weber: from history to modernity. london & New York: Routledge
- 5-De vries, marc j; n. cross & D. P. Grant (1993) Design Method ology and Relationships with science, Kluwer academic Publishers, Nether lands.
- 42-salama, ashraf (1995). newtrands in architectural education: designing the design studio. raleigh, n. c. Tailord text and un limited potential publishing, united states of America.
- 43-Babai, s. & khakzand, m. (2017). adaptition as a design method in architecture, case study: A house at Marthas vineyard, Armanshahr Architecture & urban Development, 15(18), 13-21. <https://www.armanshahrjournal.com/article-49197.html>
- 44-Johann Fredrich herbar (1776-1841)
- 45-H. F. mallgrare & E. lkonomoou. Emputhy, form and space problems in german Aesthetics, p. 10
- 46-forty, Adrian. words and buildings: Arocabulary of modern Architecture, thames & Hudson, 2004
- 47-wollfiin, weinrich. prolegomenato psychology of Architecture, traus, Michael selcer, create space, 2016
- 48-Robert ron zimmemnan (1824-1898)
- 49- forty, A. (2000). words and buildings: A vocabulary of modern Architecture. londons Thames and Hudson
- 50-Tatarleiwicz, w. (1980). A history of six ideas: An essay in Aesthetics. in jan t. j. srazednicki (ed), mlbourne
- 51-schutzzeiche L, R. (2013). Architectyre as Bodily and spatial Art, the idea of einfuhlung in Early Theoretical contributions by heinrich Wolff in and August schmarsow.
- 52- worringer, w. (1997). Abstraction and Empathy: A contribution to psychology of style (Michael bulloch trans.)chi cayo: Elphant.
- 53-gropiuss, walter (1935). the new Architecture and the Bauhaus, faber, London
- 54-Moholy-Nagy, Laszlo (1944). Design potentialities, chapter 4, pp. 81-90, in Richard kestelanetz (ed) (1974). Moholy-Nagy, Documentary Monographs in modern Art, Allen lane, London.
- 55-Le Corbusier (1923), towards a new Architecture praegar, newyork
- 56-lewin, kert (1936). "principles of topological psychology", Mc Graw-kill, newyork
- 57-Lawton, m. powell (1982) "competence, Environmental press, and the adaptation of older people" pp33-59
- 58- cantril, hanley (1965). "The pattern of human concerns", NJ: Rutgers, aniversity press, new Brunswick
- 59-maslous A. H. (1987) Motiration and personality", Harper & Row, new York
- 60-Alexander, c. (1969). "Major changes in Environmental from Required by social and psychological from", Elcistics 28, 78-85
- 61-Alexander, c: s. ishakawa and m. silverstein (1977), "A pattern language, towns, buildings, construction" oxford uni, press, new York
- 62-mikellides, Byron, ed. (1980): Architecture for people, Holt Reinhart and wineston, new York.
- 63-Lany, jan (1994) "Urbon Design the American Experience", van Nostrand Reinhold, new York.
- 64-Vent uri, Robert (1996) "complexity and contradiction in architecture", the museum Of Modern art, New York.
- 65-Jeon, y. (2009). A study on the Expressional chracteristics of a spectacle on a contempovary Architectural sur-face. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 8(1), 65-71.

استفاده از جاجیم در تولید پرده‌های عمودی با تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی

اخترالسادات موسوی^۱، حسن خاتمی^۲

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرش

۲- استادیار و عضو هیئت علمی فرش

آدرس پست الکترونیک نویسنده رابط (mousavi3236@gmail.com)

چکیده

آنچه امروزه از معماری داخلی و دکوراسیون داخلی به گوش ما می‌رسد فضایی را برای ما تداعی می‌کند شامل ابزار و مواد (متریال) مدرن و رنگ و نورهای شاد و جیغ که اغلب برگرفته از آلمان‌های روز اروپا می‌باشد که هویت و فرهنگ آن اقلیم را تداعی‌کننده است. این نوع طراحی فضا برای فرهنگ کهن و دیرینه ایران و ایرانی آشنا نبوده و یک ایرانی در این محیط احساس غریبی و ناآشنایی می‌کند. بدین منظور در این مقاله نگارنده با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا سعی بر این داشته با توجه به اینکه زندگی امروزه رو به مدرنیته می‌رود با نقبی به گذشته حرکتی در جهت کاربردی‌تر کردن دستبافته‌های سنتی به منظور نمود فرهنگ دیرینه این مرز و بوم با روند زندگی یک ایرانی در دکوراسیون خانه‌های ایرانی انجام دهیم با توجه به اینکه جاجیم به صورت قطعات باریک بافته می‌شود، برای پرده مناسب است. گروهی از هتل‌داران این ایده را می‌پسندند. پس به صورت خاص پسندیده می‌شود، ضمن اینکه این ایده علاوه بر مکان‌هایی که معرف هویت فرهنگی ما هستند در مکان‌ها و فضاهای خصوصی مثل اتاق خواب و اتاق نشیمن نیز کاربرد دارد.

واژگان کلیدی: جاجیم، دکوراسیون داخلی، پرده، مدرنیته، فرهنگ

۱- مقدمه

به طور کلی دستبافته‌ها، مجموعه‌هایی از طرح و نقشه، رنگ آمیزی، مواد اولیه، ابعاد و خصوصیات ظاهری و فیزیکی را در برمی‌گیرد که هر کدام به تنهایی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در هارمونی با نوع دکوراسیون داخل ایفا می‌نمایند. با توجه به اینکه اغلب خانه‌های امروزی دارای معماری مدرن هستند، می‌توان از عناصر سنتی ایرانی در فضای مدرن استفاده کرد.

امتیاز دکوراسیون سنتی در آن است که دارای بعد معنوی و بیشترین حس زیباشناختی است تا یک شیوه علمی. همه‌گیر و رنگین است و بیش از همه منحصر به فرد است. این شیوه دکوراسیون به ما اجازه می‌دهد تا خلأ روحی خود را بپوشانیم و حس فرهنگی و ملی خود را تغذیه کنیم. از جمله آثار و مواد به کار رفته در فرهنگ ایرانی مفرش‌های ایرانی شامل گلیم، جاجیم، و... می‌باشد که نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا برای ایجاد محیطی گرم و آرام در محیط‌های خانگی، تجاری و اداری به کار می‌رفته و می‌رود. در این بین تنها محصول ایرانی که می‌تواند کاربرد بیشتر و بهتری برای افراد در زندگی روزمره‌شان داشته باشد جاجیم است، که با نوع بافت و رنگ‌های بدیع و دل‌فریبش می‌تواند با به کار بردن در دکوراسیون داخلی طبق اصول و مبانی آن، چشم و دل هربیننده‌ای را به خود جلب کند و موجب آرامش و گرمی محیط زندگی شود. از جمله کاربردهای جاجیم می‌توان به پلاس و فرش، رختخواب‌پیچ و مانند آن، زیرانداز، روکش، رویه مبلی، پستی، پرده عمودی، کوسن، تابلو و دیوار کوب و..... اشاره کرد. با توجه به اینکه جامعه امروزی فضاهای خلوت و جلوه‌های بصری ساده را می‌پذیرد می‌توانیم گرایش به سمت دستبافته‌هایی، براساس مکتب‌های هنری داشته باشیم. هدف ما در اینجا کاربرد دستبافته‌های سنتی در دکوراسیون داخلی و نیز ایجاد جایگاهی مناسب در زندگی امروز برای این نوع دستبافته‌ها به منظور حفظ و احیای میراث فرهنگی و آثار هنری پیشینیان بوده است.

۲- واژه جاجیم

جاجیم دستبافته‌ای پشمین، منقش، و بدون پرز است که غالباً مخصوص نواحی سردسیر می‌باشد و می‌توان از هر دو روی آن استفاده کرد. در مناطق مختلف این دستبافته را به اسامی دیگری نام می‌برند از قبیل جاجم- جیچم- جیجیم و.... بافت جاجیم از گلیم ساده تراست و برخلاف قالی فاقد گره می‌باشد. نقش جاجیم را تارها بوجود می‌آورند و پود چندان دیده نمی‌شود و در اصل رنگ‌ها بوجود آورنده نقش اصلی می‌باشد. این نوع دستبافته از نوارهای منسوج و تارنمای به هم دوخته کم و بیش ضخیم تشکیل شده است که در بافت آن رشته پود به صورت تک رنگ از میان تارهای رنگین که نقش‌های جاجیم را می‌سازد می‌گذرد، و به لحاظ نقش و نگار طبیعی، زنده بودن رنگ و مقاومت از جمله زیباترین و با صرفه‌ترین دستبافته‌ای است که علاوه بر استفاده در داخل خانه امروز برای امور تزئینات در مراسم و آیین‌های سنتی نیز بکار می‌رود..

جاجیم بافی یکی از کهن‌ترین صنایع دستی کشور است که در سالهای اخیر با پیشرفت‌های سریع زندگی، کم کم به ورثه فراموشی سپرده می‌شود (پرهام، ۱۳۷۱ ص ۳۱).

۲-۱- انواع جاجیم

الف) جاجیم ساده و چهار کوجی (شامل جاجیم‌های راه راه، جاجیم‌های چهارخونه،

استفاده از جاجیم در تولید پرده‌های عمودی
با تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی
اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی

صص ۱۴-۲۱

شطرنجی، ختاب جاجیم، گل جاجیم، وکنگره جاجیم)
(ب) جاجیم شیشه درمه
(ج) جاجیم‌های سوزنی (رند).

۲-۲- جاجیم ساده و چهارکوجی

این نوع دستبافته رایج‌ترین جاجیم نسبت به سایر جاجیم‌ها می‌باشد که از نظر بافت ساده‌تر از انواع دیگر بوده است و از نظر نقش پردازی انواعی دارد که به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم (شکل ۱).

شکل ۱- جاجیم چهارکوجی

الف) جاجیم راه راه

این نوع جاجیم با رنگ‌های مختلف و گاه با حاشیه گمپله دار بافته می‌شوند. خطوط موازی این دستباف به عرض ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر است که گاه خطوط ظریف بین ردیف‌ها را زینت می‌دهد.

ب) جاجیم چهارخونه یا شطرنجی

این نوع جاجیم به صورت مربع‌های ریز و درشت بافته می‌شود. در این بافته با جابه جاشدن تارهای رنگارنگ و خودنمایی رنگ‌های به کار برده شده در هر متر مربع و تیره و روشن شدن رنگ‌ها در متن و گاه تزئین با گمپل‌های ریز پشیمی جلوه زیبایی به جاجیم داده می‌شود.

ج) ختاب جاجیم

در این دستبافته، نقش‌ها به صورت ردیف‌های موازی، یا محرمات با رنگ‌های متفاوت بکار برده می‌شود. طرفین هر ردیف تزئیناتی مثل نقش‌مایه (کنگره مدخل) دارد که قسمت باریک کنگره به سمت داخل بوده و روبه روی یکدیگر قرار می‌گیرند و در مجموع طرح جالبی را به وجود می‌آورند.

د) گل جاجیم

به زبان ترکی قلیوق جاجیم هم گفته می‌شود. اگرچه مثل بقیه جاجیم‌ها نقش‌ها در خطوط موازی قرار می‌گیرند، اما رنگ‌های تیره‌تر در هر ردیف با ردیف بعدی طوری کنار یکدیگر جفت می‌شوند که به صورت نقش زیبایی دیده شوند.

ه) کنگره جاجیم

خطوط موازی این نوع جاجیم، پهنایی به عرض ۳ تا ۴ سانتی‌متر دارد. هر ردیف با رنگی مشخص دیده می‌شود. در میان هر ردیف نقش‌مایه (کنگره) سرتاسر طول جاجیم را طی کرده و در میان رنگ‌ها خود را نمایان می‌سازد.

استفاده از جاجیم در تولید پرده های عمودی
با تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی
اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی

صص ۱۴-۲۱

شکل ۲- جاجیم شیشه درمه

۲-۳- جاجیم شیشه درمه

این نوع جاجیم ها بیشتر جنبه تزئینی داشته و به ندرت در ایل بافته می شود. شیشه درمه ها معمولاً از دو رنگ تیره و روشن و گاه با حاشیه ای که رنگی هم وزن متن دارد بافته می شوند. شیشه درمه اغلب با رنگ سورمه ای و سفید با حاشیه مشکی و سفید یا قرمز و سفید دیده می شود

این دستبافته به صورت یک رو و آستران به علت نمایان شدن پود اضافی، قابل استفاده نیست. نقشمایه های اصلی

شیشه درمه لوزی هایی است که اضلاع آنها بر امتداد یکدیگر بوده که به صورت نگاره ای مخصوص در وسط هر لوزی دیده می شود (شکل ۲).

۲-۴- جاجیم سوزنی رند

در بافت این نوع جاجیم از نقشمایه های گلیم، هم در متن و هم در حاشیه استفاده می شود. نقشمایه های چون طاووس، ترمه گل خراسانی، آقاجری، و سرمه دان، که با رنگ های متنوع و تار و پودی از جنس پشم یا کرک این بافته ها را به طرز جالبی نمایان می سازند. این بافته ها امروزه علاوه بر روانداز، جهت تزئینات خانگی مثل رو میزی، رو تختی، و..... طرفداران زیادی پیدا کرده است (شکل ۳).

شکل ۳- جاجیم سوزنی رند (کشکولی)

۳- شناخت رنگ

مطالعه در مورد رنگ ملاحظات را در زمینه فیزیک، فیزیولوژی، و روانشناسی پیش می آورد. علم فیزیک توزیع طیفی نوری را که از یک سطح صادر و به وسیله آن منعکس می شود بررسی می کند.

فیزیولوژی فرایندهایی را که در چشم و مغز به هنگام تحریک ناشی از تجزیه رنگ اتفاق می افتد مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد (لوشر، ۱۳۸۷، ص ۲۱). هر رنگ دارای سه صفت یا سه بعد بصری مستقلاً تغییر پذیر است:

۳-۱- فام-درخشندگی-اشباع یا شدت

فام رنگی: فام صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله رنگی از قرمز تا بنفش معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مرئی مشخص می کند. بلندترین طول موج ها در منطقه قرمز و کوتاه ترین طول موج ها در منطقه بنفش هستند (احمدیان، ۱۳۸۶ ص ۲).

استفاده از جاجیم در تولید پرده‌های عمودی با
تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی
اختراعات موسوی، حسن خاتمی

صص ۲۱-۱۴

۲-۳- درخشندگی رنگ

دومین صفت رنگ است و درجه نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می‌کند. در چرخه رنگ، زرد بیشترین درخشندگی و بنفش کمترین درخشندگی را دارد (ایتن، ۱۳۷۸، ص ۲۰).

۳-۳- شدت رنگ

سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص می‌کند. اختلال فام‌های قرمز، زرد و آبی را فام‌های اولیه می‌نامند و چون مبنای اصلی فام‌ها هستند رنگ‌های اصلی نیز نام گرفته‌اند. فام‌های ثانویه عبارتند از: نارنجی، سبز، و بنفش که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می‌شوند (آیت الهی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۹).

امروزه با استفاده از صفات رنگ‌ها و ارزش‌های آن برای اهدافی خاص از رنگ‌ها استفاده می‌شود. رنگ‌های روشن خود را برجسته و بسیار نمایان نشان می‌دهند، مانند رنگ زرد و قرمز و نارنجی که به رنگ‌های گرم شهرت دارند.

رنگ سبز: با قابلیت دید زیاد کمتر برجسته می‌نمایند.

رنگ سبزیابی: کاملاً مخالف رنگ قرمز می‌باشد و از رنگ‌های سرد و غیرزننده می‌باشند و آبی اساساً یک رنگ آرامش بخش است.

رنگ ارغوانی و بنفش: از رنگ‌های مجلل و فاخر می‌باشند. از این رنگ‌ها در پرده برداری از پیکره‌ها و مراسم ویژه مختلف استفاده می‌شود.

۴-۳- هماهنگی رنگی

اصطلاح هماهنگی را هنگامی به کار می‌بریم که رنگ‌های به کار برده شده در اثر هنری به گونه‌ای خوشایند به چشم بیننده باشد و در ذهن یا درک بینایی او خلل ایجاد نکند.

۴- روانشناسی رنگ‌ها

الف) رنگ قرمز: سمبل زندگی، شانس، عشق و لذت است. میل و اشتها را تحریک می‌کند و به صورت محدود باید در فضا وجود داشته باشد. در ترکیب با رنگ‌های دیگر برای فضا سازی رستوران‌ها، و کافی شاپ‌ها مناسب است. موارد منع استفاده از قرمز در دکوراسیون فضای نوجوان، اتاق مطالعه، دفاتر پزشکان و مناطق کارگاهی می‌باشد.
ب) رنگ زرد: روشن‌ترین رنگ است و به خاطر روشنی اش حس رنگ مقدس را دارد. همچنین نشانگر توسعه طلبی، سهل‌گیری کارها و انبساط خاطر است.

ج) آبی: از لحاظ سمبلیک معنای آب آرام را دارد، طبیعت زنانه دارد و طعمش شیرین است. آبی نشانه یکپارچگی و امنیت است بنابراین برای بیمارستان‌ها و دفاتر روانپزشکان مناسب است.

د) سفید: آمیخته‌های این رنگ برای اتاق‌های ویژه درمان، اتاق خواب، و دفاتر کار مناسب است.

ه) بنفش: بعنوان رنگ مستقل، سمبل عرفان و اتحاد عارفانه است.

ی) سبز: سمبل توازن، صلح و سکوت است که می‌تواند تداعی‌کننده آرامش، بهداشت و زندگی طولانی باشد. انتخاب‌کننده این رنگ دارای اراده در انجام کار، استقامت و عزم راسخ است.

و) نارنجی: سمبل انرژی، ضد افسردگی و نشاط بخش است. برای اتاق نشیمن افرادی که از صبح تا شب کار می‌کنند و فقط شب‌ها دور هم جمع می‌شوند مناسب است. عمده استفاده از نور نارنجی در فضای فست فود و کافی شاپ است.

از جمله هنرهای صنایع دستی که رنگ در آن نقش مهمی دارد می توان به کاشی و سفال های لعابی شیشه های رنگین که در قدیم در در و پنجره با نام ارسی کاربرد داشته، و امروزه در ساخت وسایل روشنایی بکار می رود، و نیز دستبافته های ایرانی همچون جاجیم، گلیم و فرش و... اشاره کرد.

در این میان درخشش و خلوص رنگی رنگ های ایجاد شده با عبور نور از شیشه های رنگین خیلی بیشتر از درخشش و خلوص پدید آمده از طریق شیوه انعکاسی است. امروزه تقریباً استفاده از شیشه های رنگی در معماری و بنا و دکوراسیون داخلی کمرنگ تر از پیش شده بنابراین به دنبال راهکاری برای جبران این نیاز در دکوراسیون داخلی این ایده یعنی کاربرد جاجیم در پرده عمودی مطرح شد. به عنوان مثال می توان در سالن های اجرای موسیقی به جای استفاده از شیشه های رنگی از این پرده ها استفاده کرد، به گونه ای که رنگ ها در جهت افزایش درک و تمرکز و لذت بیشتر از موسیقی باشد. چرا که رنگ ها نیروها و انرژی های تابناکی هستند که چه بخواهیم یا نخواهیم به صورت مثبت و منفی می توانند بر روی حالات انسان اثر بگذارند.

۵- دکوراسیون داخلی

جلوه در آوردن رنگ ها، اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه.

۵-۱- برخی از سبک های دکوراسیون داخلی

سبک روستایی: سبکی که بیشتر فضا را روستایی نشان می دهد ولی در همه جا قابل استفاده است. هم جنبه کاربردی دارد هم جنبه تزئینی دلیلش این است که مواد و مصالح آن در طبیعت است مثل چوب، سنگ، فلز، و.... هدف این سبک ایجاد سادگی و صمیمیت در فضا می باشد.

سبک روستایی و سترن: این سبک زیر مجموعه سبک روستایی است. بیشتر وسایل به صورت جفت و قرینه در فضا چیده می شوند.

سبک مدرن: مهمترین مشخصه این سبک خلوت و انتزاعی بودن است.

سبک مینی مالیزم: همانند سبک مدرن خلوت است ولی جزئیات آن نسبت به این سبک کمتر می باشد.

سبک رسمی: تلفیقی از سبک کلاسیک و مدرن است و برای فضاهایی که خیلی تشریفاتی است بکار برده می شود مثل کاخ ها. به همین دلیل در همه جا نمی توان استفاده کرد.

سبک آسیایی: اولین چیزی که از این سبک به ذهن می رسد رنگ های فراوان و گرم و نقش های بدیع و زیباست. تمام شیوه طراحی آسیایی فقط به خانه های چینی و ژاپنی اشاره دارد. آسیایی ها معمولاً تفاوت گرا هستند. و برای پوشش پنجره معمولاً از پرده های ضخیم یا کرکره های چوبی استفاده می کنند. استفاده از چوب در سبک آسیایی حائز اهمیت است و نور پردازی معمولاً به صورت مرکزی می باشد.

سبک مکزیکی: یکی از سبک های بومی و محلی به شمار می رود. در این سبک از پارچه ها و منسوجات دارای طرح های سنتی و رنگ های شاد و درخشان زیاد استفاده می شود.

سبک ممفیس (مصری): رنگ فیروزه ای از رنگ های اصلی و رنگ سبز و قرمز از رنگ های شاخص در این سبک است. مبلمان با پارچه های حیوانی و استفاده از رنگ های شاد و زننده از خصوصیات این سبک است. اساساً سبک مصری به دلیل رمزگونه بودنش در

استفاده از جاجیم در تولید پرده‌های عمودی با
تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی
اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی

صص ۲۱-۱۴

جاهایی که بخواهیم فضاهای عجیب بسازیم کاربرد دارد مثل کازینوها، دیسکوها و...
سبک ویکتوریایی: در این سبک پرده‌ها و والان‌ها معمولاً از پارچه‌های سنگین و
مخملی با رنگ‌های درخشان مثل مسی و طلایی می‌باشد.

آرت نوو: این سبک به شدت فانتزی است و فضا را رمانتیک و رویایی می‌کند و برای
اتاق خواب و آرایشگاه زنانه مناسب است.

سبک فانتزی: با داستان‌ها و رویاها در ارتباط است و معمولاً در اتاق خواب و نشیمن
استفاده می‌شود. در این سبک فضا را به افسانه نزدیک می‌کنیم مثلاً تصاویر کارتونها
از زمین تا سقف اتاق بچه. این سبک دور از واقعیت می‌باشد و از رنگ‌های شاد و
خالص خیلی استفاده می‌شود. کریم رشید (معمار معروف) در قالب این سبک و
سبک ممفیس، هتل سمیرامیس یونان را طراحی کرده است (شکل ۴).

شکل ۴- آثار کریم رشید

۶- واژه پرده

پرده قطعه پارچه‌ای است که برای جلوگیری از عبور نور یا کم نورکردن یک فضا
استفاده می‌شود. پرده‌ها از ساده‌ترین انواع پوشش برای پنجره‌ها هستند و از نظر
شکل ظاهری نیز متنوع بوده و می‌توان با انتخاب مدل پرده متناسب با دکوراسیون
اتاق و همچنین پارچه‌ای با طرح و رنگ مناسب با سایر اجزای دکوراسیون ترکیبی زیبا
را در فضا ایجاد کنیم.

امروزه پرده‌های عمودی تقریباً پرکاربردترین نوع پرده بوده که علاوه بر خانه‌ها و
مکان‌های شخصی در بسیاری از شرکت‌ها و ادارات و..... استفاده می‌شود. در حالی
که جنس این پرده‌ها از مواد مصنوعی و کارخانه‌ای است می‌توان با ارائه این طرح
در ساخت پرده‌های عمودی از جاجیم که یک دستبافته با مواد اولیه طبیعی است
استفاده کرد و آن را به جامعه دکوراسیون معرفی کرد. همچنین استفاده از پالت‌های
رنگی شاد در تولید این پرده‌ها باعث می‌شود که راحت‌تر بتوانیم از آنها در چیدمان و
دکوراسیون مدرن استفاده کنیم.

به عنوان مثال: استفاده از پالت رنگی رنگین کمان (بنفش، سرمه‌ای، آبی، زرد،
نارنجی، قرمز) در تولید پرده‌های عمودی جاجیمی، به کار بردن این عنصر سنتی
ایرانی را در سبک‌هایی همچون آرت دکو، آرت نوو، مراکشی، ممفیس، فانتزی، و.....
ممکن می‌کند. این پالت بسیار شاد کودکانه و زنانه است و برای آرایشگاه، اتاق خواب،
اتاق نشیمن، مراکز هنری و موسیقی کاربرد دارد. همچنین از این ایده می‌توان در تولید
پرده اتاق کودک استفاده کرد چرا که به دلیل رعایت مسائل بهداشتی، جنس پرده باید
قابل شستشو، شاد، رنگارنگ و متنوع باشد. ضمناً برای مقابله با ایجاد حساسیت،
لازم است از الیاف طبیعی تهیه شده باشند.

امروزه بسیاری از طراحان معروف در طراحی هایشان از چنین رنگ‌هایی در فضای داخلی
استفاده می‌کنند که بسیار پرطرفدار واقع شده‌اند. از جمله این هنرمندان کریم رشید

استفاده از جاجیم در تولید پرده های عمودی
با تکیه بر اصل دکوراسیون داخلی
اخترالسادات موسوی، حسن خاتمی

صص ۲۱-۱۴

است که تمامی فضای هتل سمیرامیس یونان را با کودکانه ترین رنگ ها طراحی و اجرا کرده و در حال حاضر به جهت منحصر به فرد بودنش به شدت جذب توریسم می کند. و در نهایت برای مکان های رسمی تر مثل دانشگاه ها، ادارات و.... نیز می توان از طیف های رنگی دیگر بسته به سلیقه مشتری، نوع سبک دکور آن مکان و فاکتورهای دیگری که ممکن است در هر مکان به صورت خاص وجود داشته باشد استفاده کرد.

شکل ۵- نمونه ای از طرح جاجیم در
دکوراسیون داخلی

۷- نتیجه گیری

با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن این که دکوراسیون نقش مهمی در شیوه زندگی کردن به عهده دارد و همچنین با توجه به این که امروزه در همه جای جهان گرایش به مدرنیته و نیز رنگ های شاد رو به افزایش است و در کشور ما نیز دکوراسیون داخلی کم کم جای خود را باز کرده و اهمیت حضورش بیشتر از قبل مشهود شده بر آن شدم تا یکی از صنایع دستی ایرانی را با یک کاربرد جدید (پرده عمودی) و البته با رنگ های متفاوت به طوری که بتواند با مدرنیته غربی که امروزه در کشور ما نیز طرفداران بسیاری پیدا کرده هماهنگ کنیم تا شاید دستبافته ای ارزشمند همچون جاجیم که رفته رفته رو به فراموشی می رود با کاربردی جدید دوباره احیا کرد.

۸- مراجع

- ۱- آیت الهی، حبیب الله (۱۳۸۱)؛ «مبانی رنگ و کاربرد آن»، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
- ۲- ایتن، یوهانس (۱۳۸۷)؛ «هنر و رنگ»، ترجمه عرب علی شروه، تهران: انتشارات بيساولی.
- ۳- احمدیان، علیرضا (۱۳۸۶)؛ «رنگ شناسی مدرن»، تهران: نشر هنر و معماری قرن.
- ۴- پرهام، سیروس (۱۳۷۱)؛ «دستبافته های عشایری و روستایی فارس» تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ۵- لوشر، ماکس (۱۳۸۷)؛ «رنگ ها و تاثیرات درمانی شان»، ترجمه مینا اعطامی، تهران: انتشارات صورتگر.

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف سفالین دوره سلجوقی

مطهره حق نظریسه رودی^۱، سید نظام الدین امامی فر^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر، استان مازندران، شهر نوشهر

۲- استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران

m.haghnazar75@gmail.com

چکیده

ظروف سفالین دوران سلجوقی مجموعه آثاری هستند که در قرن پنجم هجری در ایران دوره اسلامی به وجود آمده‌اند و جنبه‌های مختلف هنری را در خود جای داده‌اند. تحقیق پیش‌رو، به بررسی و تحلیل نقش و مضامین انسانی بر روی ظروف سفالین این دوره می‌پردازد. به نظر می‌رسد این نوع نگاره‌ها که در برگزیده طیف گسترده‌ای از معانی می‌باشند، منبع مناسبی برای دست‌یابی به مضامین دینی آن زمان هستند. برای بررسی تعدادی از ظروف سفالین که در آنها تصویر انسان موضوع اصلی ظروف قرار گرفته است، از منابع مختلف جمع‌آوری گردید. سپس با بررسی آثار سعی شد تا به شناخت مفاهیم انواع موضوعات نقش انسان و منشأ کاربرد نقش مزبور پرداخته شود. این ظروف نشان‌دهنده اوج کمال نقش و طرح در مقایسه با سایر آثار هنری دوران اسلامی ایران هستند. روش تحقیق این مقاله، توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای است. توجه به تصویر انسان در تعدادی از سفالینه‌ها، علاوه بر ارزشهای والای تصویری نهفته در نقوش، روشنگر این مطلب است که نقوش انسانی با توجه به فرهنگ و اعتقادات مذهبی مردم و برگرفته از مفاهیم هنر ایران باستان و تلفیق این مفاهیم سنتی با آموزه‌های اسلامی، در فرم‌هایی بسیار ساده و در عین حال زیبا بر روی ظروف نقش بسته‌اند تا بتوانند از ورای ساختار ظاهری خود، نوید بخش مفاهیم ارزشمندی باشند.

واژگان کلیدی: سفال، سلجوقی، نقش انسان، ترکیبات نقوش، مضامین دینی

۱- مقدمه

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف
سفالین دوره سلجوقی
مطهره حق نظر لیسه رودی، سید نظام الدین امامی فر

صص ۲۲-۳۶

نگرش، بینش و یکتاپرستی در اسلام موجب شکوفایی هنر اقوام مسلمان شد و در آثار هنری مسلمانان رسیدن از کثرت به وحدت به شدت متجلی گردید در این راستا هنرمند مسلمان به قدری از طبیعت دوری می جوید تا به نوعی به هنرذهنی و معنوی دست یابد و شکلهای و فرمهای آن به نوعی بیانگر تفکر اسلامی شوند. هنر سفالگری ایران در دوره اسلامی با سبکها و شیوههای مختلفی همراه شد از جمله این سبکها در هنر، سبک سلجوقی می باشد که به نوعی قسمتی از موضوع مورد بحث این رساله می باشد.

«از حدود سده های ششم - اوایل هفتم / دوازدهم - اوایل سیزدهم را می توان در حیطه سلجوقیان بررسی کرد» (لمبتن، ۱۰: ۱۳۸۰). حکومت سلجوقیان با حمایت و تشویق هنرمندان و صنعتگران، عصر طلایی هنر سفالگری ایران را رقم زدند (محمد حسن، ۱۳۷۷: ص ۲۵). دین رایج در این دوره سنی بوده و در کنار آن فرقه های شیعی و تصوف نیز در میان قشر مردم حضور داشتند که اندیشه های این دین و فرقه های دیگر در هنر این دوره به ویژه در هنر سفالگری و بالطبع ظروف سفالین یکی از صنایعی که در این دوره از پیشرفت بالایی برخوردار بوده، تجلی می یابد. اهمیت ظروف سفالین سلجوقی، در تلفیق سنتهای هنری ایران پیش از اسلام و بعد از اسلام در این سرزمین مورد توجه می باشد. در این میان نقوش انسانی از اهمیت خاصی برخوردار بودند و بر شخصیت های داستانی توجهی خاص مبذول می شد. آنچه که اهمیت دارد ارزشمند کردن موضوعات بکار برده از ورای ساختار ظاهری تصاویر انسانی بوده است. این تصاویر نه بر پایه شباهت و واقعگرایی بلکه بر اساس کارکرد و بیان تمثیلی و داستانی مورد استفاده بوده اند. به نظر می رسد که این نقشها ویژگی معینی دارد و هنرمند از آنها تنها به قصد توضیح استفاده می کند از این رو در بیشتر موارد به صورت طراحی مجرد و خلاصه شده است. سفالگران دوره با ذوق و سلیقه در شکل بخشی، تزئین و حک نقوش انسانی مختلف با پیشینه ای غنی از هنر سنتی ایران باستان و ارتباط با فرهنگ، ادبیات، عرفان، نجوم، پدیده های اجتماعی و آموزه های اسلامی زمان خود نوآوری نموده اند. همچنین همراهی عناصری چون هاله ها و دایره زین گرد سر، عناصر گیاهی، خصوصیات چهره و کتیبه ها در کنار نقش انسان به آن معانی ویژه ای بخشیده است به طوری که از بخش های بسیاری، قابل بررسی و تحقیق می باشد.

موضوع تحقیق پیش رو، به بررسی و تحلیل انواع مضامین انسانی در کنار سایر عناصر بصری، ریشه یابی، زمینه ها و مبانی کاربرد نقوش مزبور بر روی ظروف این دوره و سپس نحوه ارتباط آنها با مضامین دینی می پردازد. بدیهی است شناخت ویژگی های بارز نقوش انسانی به عنوان بخشی مهم از عناصر تزئینی سفال این دوره، می تواند ما را در شناخت مضامین دینی نهفته در نقوش یاری رساند. در همین راستا، تعدادی از نمونه های شاخص ظروف سفالین ایران که حاوی نقش انسان هستند با جستجو در موزه ها و مجموعه های داخلی و خارجی انتخاب و پس از بررسی و توصیف، مهمترین ویژگی های ساختاری نقوش مشخص و در انتها مفاهیمی که این نقوش تداعی می کنند، مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

۲- سابقه نقش انسان در سفالگری قبل از اسلام

سفالینه ایرانی در آغاز بدون نقش و ساده ساخته می شد، ولی در طول زمان ذوق و علاقه سفالگران منجر به ترسیم نقوش و طرح های گوناگون بر روی سفالینه گردید. «

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف
سفالین دوره سلجوقی
مطهره حق‌نظریسه‌رودی، سید نظام‌الدین امامی‌فر

صص ۲۲-۳۶

در طرح و نقوش سفالینه اولیه تا عصر حاضر نقوش انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قدیمی‌ترین نقوش انسانی بر روی سفال را باید بر روی قدیمی‌ترین خانه و کاشانه بشر اولیه جستجو کرد. یکی از این سکونتگاه‌ها که از قدیمی‌ترین آن به شمار می‌رود تمدن تپه سیلک است که متعلق به هزاره پنجم میلاد است. نقوش انسان در حال رقص بر روی سفالینه‌ها نقش می‌بندد با این تصور که خدایان نیز در زمین و آسمان به رقص مشغولند» (کیانی، ۱۳۱۷، ص ۶۵).

۳- مضامین انسانی نقش بسته بر روی ظروف سفالی سلجوقی

«نقوش مسلط بر روی ظروف این دوره تصاویر ملهم از نگاره‌ها بود که متأسفانه نمونه‌های کمی از آنها باقی مانده است. این نقوش عموماً صحنه‌های مجلس پادشاهان را تصویر کرده است. گاهی اوقات مضمون‌های شخصی از وقایع مهم تاریخی و بزم‌ها، زندگی مردم عادی و به ویژه داستان‌های شاهنامه فردوسی منعکس شده است. علاوه بر این، سفالگران مجالس شکار و سوارکاری را به نشانه دلیری نقش می‌کردند» (رفیعی، ۱۳۷۸: ۸۴-۸۳).

خط و ادبیات در دوره سلجوقی که بر مبنای ادبیات زمان خود رونق می‌گیرد، به هنرمند سفالگر الهام می‌بخشد که از داستان‌های ادبی، اسطوره‌ای بهره گرفته، مضامین ادبی را با نقوش انسانی و انواع خطوط به زیباترین وجه به تصویر درآورد. داستان‌هایی از شاعرانی چون فردوسی، خیام، حافظ، مولانا، ... و دیگر ادیبان ادوار اسلامی، تفکر سفالگر را به آفرینش نقوش انسانی با بهره‌گیری از داستان‌های ادبیات سوق می‌دهد» (کیانی، ۶۶: ۱۳۱۷).

با توجه به مطالعات انجام شده این چنین استنتاج می‌شود که نقش انسان بر روی سفالینه‌های دوران سلجوقی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱- نقوش ادبی: موضوعات اقتباسی از ادبیات ایران ۲- نقوش غیر ادبی: موضوعات غیر ادبی اقتباس شده از زندگی روزمره شاهان و امیران و نقش‌هایی چون رزم و بزم و شکار و نجوم و عرفان.

۴- نقش انسان در کنار سایر عناصر

نقوش انسانی در دوره سلجوقی تقریباً در انواع ظروف سفالی از جمله جام، کاسه بشقاب، بطری و... دیده می‌شود. این نقوش معمولاً تک پیکره یا به صورت دوتایی با آرایش‌های گوناگون، البسه متفاوت با حالات مختلف نشان داده شده است و موضوعی که جالب توجه است اینکه عموماً تصویرگرایی نقوش انسانی اغلب حالت تفکریا غمگینی را نشان می‌دهد و نقوش انسانی در حالت خوشحال یا شادی کمتر دیده شده است، حتی در ظروفی که زن یا مرد در حال نوازندگی هستند. تمامی این پیکره‌ها در حالت نشسته یا اشاراتی مؤدبانه به سمت یکدیگر داشته و مشغول گفتگو با یکدیگر هستند. این پیکره‌ها در وسط ظرف در میان انبوهی از تزیینات که حتی پیکره‌ها جزئی از آن هستند به تصویر کشیده شده است. حالات و ویژگی‌های ظاهری این پیکره‌ها در بردارنده اصول زیبایی شناختی خاص (شرقی) در آن دوران می‌باشد. این مضامین با ویژگی‌های ساختار منحصربه‌فردی که از هنر مانوی و بودایی اقتباس شده است بر روی نقوش نمود پیدا می‌کند. از جمله این تأثیر پذیری می‌توان به اقتباس از شیوه نگارگری مانویان به ویژه در چهره پردازی اشاره کرد.

«چهره نگاری سفالینه‌های سلجوقی را می‌توان تداوم نقاشی مانوی دانست. باور ترسیم چهره‌های فرازمینی در هنر درباری قبل از اسلام با اعتقادات دینی اسلام عجین شد

و باعث ظهور شیوه‌ای ابداعی در چهره نگاری اسلامی گردید» (حسنوند و آخوندی، ۱۳۹۱: ۱۸).

«این ویژگی‌ها که در چهره نگاری بعد از اسلام تأثیرگذار بود، پدید آوردن شیوه‌ای سنتی و قراردادی در نگاره‌ها، «بخشیدن نوعی اصل اخلاقی به هنر نقاشی» و ایجاد ارتباط صوری و معنایی میان تصویر و متن است. اما مهم‌ترین تأثیر، وصف چهره زیبا شبیه به چهره بودا بود. «این الگودر چهره نگاری بودایی آسیای میانه شکل گرفته و چون سنتی قوی در منطقه بسط یافته بود. جالب آنکه سخنوران مسلمان نیز غالباً زیبایی آدمی را برحسب شباهت آن با تصویر آرمانی بودا وصف می‌کردند. بدین سان، تشبیهاتی از قبیل ماهرو، چشم بادامی، ابروی کمانی و دهان غنچه در شعر تغزلی رایج شد و متقابلاً به دلیل وابستگی ادبیات و نگارگری به نگاره‌ها راه یافت. شیوه‌های صوری و الگوهای چهره نگاری که در نگاره‌های مانویان وجود داشته، مجدداً باز تولید شده و در نقاشی‌ها نمود می‌یابد.» (حسنوند و آخوندی، ۱۳۹۱: ۲۰-۱۹). این شیوه با مختصر تغییراتی در نقاشی عهد سلجوقی ظاهر می‌شود که می‌توان در (تصویر ۱) این خصوصیات چهره برای نقش انسان را مشاهده کرد و نقوش انسانی با ویژگی‌هایی چون چهره گرد و ماهرو ابروی کمانی و هاله دور سر در ظرف ظاهر شده‌اند. در ادامه به برخی از عناصری که نقش انسان در کنار آنها معنا خاصی پیدا می‌کند می‌پردازیم از جمله اینها می‌توان به کتیبه‌های نقش بسته بر روی ظروف، نقوش گیاهی، هاله‌ها و دایره‌زین گرد سر پیکره‌ها و تأثیر نقش ایزد- بانوی نجات بخش که نقشی اقتباسی از شیوه نگارگری مانویان است، می‌پردازیم.

۴-۱- نقوش گیاهی

این نقش بر روی سفالینه‌ها از سابقه‌ای کهن برخوردار است. گرچه این نقوش گرایش به سادگی دارند اما از طبیعت الهام گرفته‌اند. مانند انواع اسلیمی‌ها و ختایی‌ها که در برخی از آن‌ها به سختی می‌توان ریشه آن‌ها را در طبیعت بازشناسی کرد. در بین اجزاء و کل این نقوش گیاهی، نظمی هندسی دیده می‌شود که باعث هماهنگی و هارمونی بین اجزاء و کل شده است. کاربرد نقوش گیاهی در کنار نقش انسان بر ظروف سفالین سلجوقی حضوری پررنگ می‌یابد و معانی ویژه‌ای به آن می‌بخشد. از جمله این نقش‌ها نقش پالمته^۱ می‌باشد. پالمته نام گیاهی است که در سرتاسر دوران تاریخی و حتی ماقبل تاریخی بر روی نقوش سفالینه‌ها در شکل‌های مختلف ظاهر شده است. تجسم یافتن پالمته در نقش نخل در تمدن ایلامی شوش و آثار بین النهرین و نیز بر روی آثار آشوریان و سومریان دیده شده است. در تمدن اسلامی در فرم اسلیمی ظاهر شد و جنبه تقدس داشته و در مراسم مذهبی بیشتر بدان توجه شده است و به نشانه شگون و برکت مورد استفاده قرار گرفته است. (اعظمی و شیخ الحکمایی، ۱۳۹۲: ۱۷). همچنین با توجه به اینکه «هنرمانوی در شکل‌گیری نگاره‌های سلجوقی نقش مهمی را داشته است» (موسوی لرو نماز علیزاده، ۱۳۹۱: ۸۸) این تأثیر را می‌توان در ترسیم نقوش گیاهی هم مشاهده کرد از جمله «نقوش گیاهی که میل به عروج می‌یابند» (همان، ۸۹: ۱۳۹۱) و می‌توان آنها را به عنوان نقشی مکمل برای انسان بر روی ظروف به ویژه تزئینات جامه‌ها مشاهده کرد (شکل ۱).

۴-۲- کتیبه‌ها

«از ویژگی هنر اسلامی که سادگی مظهر آن است با روح جاودان خواهی فلسفه اسلامی

1 - (palmette)

ورنگ و شفافیت لعاب‌های ساخته شده که خود بخشی از کیمیاگری اسلامی است، تقدس مذهبی خود را با به کارگیری خطوط کوفی به کمال می‌رساند و جلوه زیبایی حقیقی به آن می‌بخشد» (توحیدی، ۱۳۷۸: ۲۵۷). بنابراین این هنرمندان دستخط عربی را که پیام‌آور وحی است به عنوان ابزاری توانمند به کار گرفته و با خلاقیتی بی‌بدیل به یکی از مهم‌ترین نمادهای بصری مبدل ساختند.

۴-۳- هاله‌ها و دوایر زرین گرد سرپیکره‌ها

از دیگر ویژگی‌های نقاشی روی سفال سلجوقی می‌توان به هاله دور سرو کاربست خطوط منحنی اشاره کرد. فرضیه‌های زیادی در باب این موضوع بیان شده است از جمله «بعضی از پژوهشگران این ویژگی را به هنربیزانس ارتباط می‌دهند.» (چمانی و شایسته فر، ۱۳۸۴: ۱۲۰). که البته گفته می‌شود «هنربیزانس هم متأثر از نقاشی‌های مانوی است» (شریف زاده، ۱۹: ۱۳۹۲). که در نقاشی مانویان هاله نورانی برگرد سر قدیسین نشانی از حرکت به سوی عالم غیب است. «در شمایل نگاری ایرانی» فره ایزدی» با توجه به انسان‌شناسی زرتشتی اهمیت خاص پیدا می‌کند، این فره شمایل‌های فرمانروایان و مغان ایران را چون هاله در بر می‌گیرد (مدد پور، ۱۳۷۴: ۲۱). و در پاره‌ای موارد محققان بر این باورند که این هاله یادگار دوران باستان و فرهنگ کهن اوستایی و مهرپرستی است. قبل از اسلام، قرص خورشید نماد روزنه‌ای بوده است که نور الوهیت از طریق آن بر زمین جاری می‌شده است. وجود هاله نور در پشت سرتصاویر انسانی و گاهی حیوانات در آثار هنری دوره اسلامی ممکن است متأثر از این عقیده کهن باشد. این نشانه ایست از فزایدی که اهورا مزدا به برگزیدگان اعطا می‌کند، که در دوران اسلامی به ائمه و معصومین که پرتو نور خداوندی اند اهدا گردیده است. در بسیاری از موارد هاله نورانی برگرد سرافراد نشانی از حالت قدسی و الهی آنهاست.

در نگارگری بعد اسلام این هاله‌ها را نه تنها به صورت عینی باز می‌یابیم بلکه در تمام سطح اثرانوار منتشر شده آن را می‌بینیم که مرکز آن جای خاصی نیست و هر جایی می‌تواند مرکز این نور باشد. نور وابسته به تجلی است. تشعشع هاله برگرد سر شخصیت‌ها نشانی از این نور است. لیکن توجه به این نکته، یعنی کثرت استفاده از هاله دور سرو حضور آن برگرد سر بیشتر تصاویر، ما را بر این می‌دارد که نگرش خاص اسلامی مبنی بر پاکی و بی‌آلایش بودن ذات تمام انسانها نشأت گرفته از ذات باری تعالی سبب استفاده زیاد از این نقش و حضور پررنگ و پرمایه آن در تصاویر و نقوش دانست. «در تمامیت وجود نشانه شکوه و جلال الوهی است اکیلیل طلا دلالت بر نوری می‌کند که از هاله ساطع می‌شود، این نور نه فقط شامل قدیسان می‌شود، بلکه شاهان و امپراطوران و حیوانات را هم در بر می‌گیرد» (شوالیه و گبریان، ۱۳۸۸: ۲۱).

«در نقوش سلجوقی نیز اطراف سرافراد این هاله دیده می‌شود که تا حدی متأثر از نقاشی‌های بودایی و در این دوره از ویژگی‌های نقوش کاشان است» (نیستانی و روح فر، ۱۳۸۹: ۱۳۳). و عمدتاً در تمامی مضامین حتی در صحنه‌های درباری و شعرو شراب، شهنشاه چوگان باز و صحنه‌های بر تخت نشستن پادشاه، صحنه‌های عاشقانه و... بسیار از این نقش استفاده شده است و از طرفی می‌توان گفت که این نقش می‌توانسته به صورت یک نشانه در جهت نشان دادن شأن و مرتبه والا نقوش انسانی سفالینه‌ها باشد (شکل‌های ۱ و ۲).

برای نمونه در (شکل ۱) موضوع نقاشی این بشقاب سرامیکی که تداعی‌کننده امر مقدس ازدواج است پیکره‌هایی را نشان می‌دهد که همگی با هاله زرین گرد سرو با

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف
سفالین دوره سلجوقی
مطهره حق نظر لیسه رودی، سید نظام الدین امامی فر

صص ۲۲-۳۶

شکل ۱- بشقاب سرامیکی، ساوه از مجموعه آلن
بالج. مأخذ: (پوپ، ۸۷۳۱: ۹۸۶).
شکل ۲- بشقاب نقاشی زیر لعاب با نقش فرمانروا
زن، واقع در گالری هنری فریر واشنگتون. مأخذ:
درگاه اینترنتی گالری هنری فریر).

جامه‌هایی فاخر مزین به نقوش هندسی و گیاهی ترسیم شده‌اند. خورشید که مظهر بی‌مرگی است بر بالای سر پیکره‌ها در حال تابیدن است. شعاع تابش آن که در تمام جهات رو به تصاویر داخلی است گویا تأکیدی است بر این اتحاد میان پیکره‌ها. همچنین هاله مقدس اطراف سر پیکره‌ها و نقوش گیاهی نقش بسته روی جامه دو پیکره مرکزی بشقاب که گویی میل به عروج دارند، تأثیر بسزایی در نشان دادن این فریضه مقدس داشته‌اند.

۴-۴- ایزد بانوی نجات بخش

ترسیم نقش زنان در نقاشی‌های روی سفال سلجوقی بیش از سایر دوره‌های اسلامی اهمیت پیدا می‌کند که نشان از جایگاه والای زن در دوره سلجوقی دارد. هرچند با ورود اسلام به ایران و مطرح شدن مسایل خاص شرعی چون محرم و نامحرم و نیز نهی کاربرد نقوش انسانی بر روی آثار هنری تا مدت‌ها از این نوع نقوش و بالتبع نقش زنان در تزئین آثار سفالی و دیگر هنرها استفاده نشده ولی مجدداً شاهد رواج گسترده این مضامین بر روی ظروف سفالین این دوره هستیم به طوریکه از ویژگی‌های شاخص سفالینه‌های این دوره تصاویر متعدد زنان در حالت‌های مختلف می‌باشد که به هنر سفالگری جلوه‌ای خاص و متفاوت در مقایسه با ادوار قبلی بخشیده است. نقش زنان با ویژگی‌ها و تزئینات بارز که متأثر از شیوه و عقاید مذهبی مانویان می‌باشد، روی سفالینه‌ها ظاهر می‌شود.

«در نزد مانویان، نقاشی امری مذهبی و دینی تلقی می‌شد. مانی عناصر گوناگون سنتهای اساطیری ایران باستان و شرق را به شیوه‌ای بسیار نو و هنرمندانه بر اساس افکار خویش به کار برد تا به تبلیغ و ترویج آیین خویش بپردازد. در این باور به هنگام مرگ، روح در برابر داور دادگر ظاهر می‌شود و به روایتی دیگر، روح راستکار، بدن را ترک می‌کند و یک ایزد نجات بخش به خوش آمدگویی او می‌آید. ایزد نجات بخش اغلب به شکل بانویی با چهره گرد، چشمان بادامی، بینی کشیده، لبان غنچه و گاه با گوشواره‌های بلند و سرپند، آراسته و موقر ظاهر می‌شود. آنچه شایان ذکر است دستیابی انسان به بهشتی نورانی است که ایزد بانوان، نوید می‌دهند. (موسوی لرو نمازعلیزاده، ۱۳۹۱: ۸۸). که به کمک عناصر تمثیلی و نمادین و به کارگیری زبریرک خود را ظاهر می‌سازد و رد این تأثیرات را می‌توان آشکارا در سفالینه‌هایی که نقش زنان در آن حضوری پررنگ دارند، جستجو کرد. نمونه مشابه این ویژگی‌های بارز را می‌توان در بشقابی از گالری هنری فریر واشنگتون مشاهده کرد که مرکز ظرف پیکره بانویی با هاله دور سر، چهره گرد، چشمان بادامی، بینی کشیده، لبان غنچه دو موی بافته و احاطه شده توسط نقوش گیاهی که میل به عروج می‌یابند را نشان می‌دهد (شکل ۲).

۵- معرفی و تحلیل نمونه‌ها

۵-۱- نقش انسان در ارتباط با مضامین عرفانی

در این دوران، حکومت سنی مذهب و حکما و متکلمان اهل سنت قدرت را در مدارس و مکاتب درس در دست داشتند. در این جو و فضای حاکم، سایر علما و متفکران به خصوص شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیان که از آزادی کامل برای ابراز عقاید و بیان دیدگاه‌هایشان برخوردار نبودند، به قلمرو امراء شیعی فاطمی در مصر مهاجرت می‌کردند و یا (تقیّه) می‌نمودند. «واکنش نسبت به این اوضاع آشفته و عدم امنیت فکری و اعتقادی در طبقه دانشور ایرانی بدین صورت متجلی شد که روح آزاد اندیش قوم ایرانی از عصر ساسانی، در هر دوره‌ای به نحوی تحت فشار و شکنجه‌های اجتماعی، سیاسی قرار گرفته بود را به جستجوی پناهگاه و مأمنی مطمئن و داشت که تسلی بخش آرزوهای سرکوفته و عمل نشده او باشد و انزوای صوفیانه و گریز به دنیای درون و دست شستن از دنیا مناسب‌ترین جان پناه برای فرار از رفتن زمانه و بهترین سنگر برای مبارزه در برابر دنیا پرستان آلوده به تباهی‌ها تشخیص داده شد» (رزمجو، ۱۳۷۵: ۱۱۲). در حوزه ادبیات، حماسه سرایی و ملی‌گرایی شدید به آرامی جای خود را به بیان عرفانی و اخلاقی داد و به تدریج محملی برای بیان عقاید صاحبان علم و حکمت تبدیل گردید. در واقع با توجه به سطور قبل، اندیشه جزمی حاکمان وقت و لزوم پناه بردن اهل دل و طریقت به دامن تصوف، بیان تمثیلی و اشارات تلویحی را سبب می‌گردد. رویکرد هنرمندان و صنعتگران به بیان تمثیلی در تصاویر و شعرا در بیان عارفانه، شاید همه و همه به دلیل فضای بسته سیاسی دولت سلجوقی باشد. با توجه به این حقیقت که تصوف بیشترین طرفداران خود را در خیل طبقه متوسط جامعه شامل پیشه‌وران و صنعتگران می‌یابد. لذا مصادیق بارزی از این اندیشه را در آثار باقی مانده از این عصر می‌بینیم و با بررسی منابع ادبی موجود از ادوار گذشته خصوصاً عهد سلجوقی می‌توان ایده‌ای اجمالی در مورد اندیشه، تفکر، داستان‌ها و باورهای موجود در دست هنرمندان سلجوقی و زمینه موجود فرهنگی آن زمان به دست آورد.

شکل ۳- بشقاب سفالی، با موضوع خسرو و شیرین، از مجموعه گالری فریر و اشنگتون. مأخذ: (درگاه اینترنتی گالری هنری فریر)
شکل ۴- بشقاب سفالی، با موضوع مراقبه عارفانه، واقع در موزه بروکلین نیویورک. مأخذ: (درگاه اینترنتی موزه بروکلین).

در (شکل ۳) موضوع نقاشی این بشقاب زرین فام مربوط به صحنه معروف «دیدن خسرو شیرین را در حال آبتنی» از خمسه نظامی نشان می‌دهد که شیرین زنی عریان در پایین کادر و خسرو در گوشه سمت چپ خفته به نظر می‌رسد. با این حال تفسیر دیگری نیز می‌توان بیان کرد که با توجه به سختگیری‌های اسلام عریان بودن شیرین و یا خواب بودن خسرو مسأله‌ای در خور توجه می‌باشد. این نکات ما را بر این می‌دارد که این نظریه «گست و اتینگهاوزن» در مورد شمایل سازی و یک تفسیر عرفانی احتمالی

را با توجه به شیوع دیدگاه‌ها و عقاید عرفانی در میان هنرمندان و پیشه‌وران آن دوره را قبول کنیم که معتقد است: «تک تک عناصر این تصویرنماهایی هستند برای بیان مفاهیم انتزاعی عرفانی. از این منظر آب جایگاه روح مقدس خدا و نشانه تجدید خلوص و ماهیها در آب به مثابه عرفان و راز آلودگی عرفانی و استغراقشان در رحمت بی‌پایان الهی است و آن زن مظهر زمینی جمال الهی است و سرانجام اسب و همراهان نمود روح نفسانی و دلبستگی‌های خاکی‌اند که آن جوان عارف، در خلصه و مکاشفه عارفانه خود آنها را طرد می‌کند» (عرب بیگی و عبدی، ۱۳۹۳: ۲۷).

نقاش این اثر در دورانی زندگی می‌کند که تفکرات عرفانی به اوج خود رسیده است. و می‌توان این طور بیان کرد که این اثر فارغ از هر عنوانی، یکی از بیشمار آثار تزئینی اواخر دوران سلجوقی است که روایتی عاشقانه را نمایش می‌دهد و مضامین عرفانی عشق در آن، خود را از طریق اشعار حاشیه ظرف بروز داده و تأثیر حس عرفانی مستتر در تصویر را دوچندان نموده است. بنابراین با توجه به کاربست هاله نورانی و مقدس دور سر پیکره‌ها، کتیبه نوشته شده بر ظرف و مضمون عاشقانه- عرفانی می‌توان گفت که نقوش انسانی سفالینه متضمن معانی دینی می‌باشد.

در (شکل ۴) با عنوان مراقبه عارفانه نقش پنج پیکره را در کنار سایر نقوش نشان می‌دهد. هنگامی که نقوش روی ظروف تداعی‌کننده داستانی روایی نیستند، حضور عناصر تمثیلی چون پرندۀ نشانه‌ای آشنا در ادبیات عرفانی ایران و چهره‌هایی با هاله تقدس و نورانی گرد سرها، و نیز شیوع دیدگاه‌های عرفانی و شعرهای روی ظرف که رنگ و بوی عرفانی دارند نشان از این دارد که صحنه مربوط به پیکره‌هایی است که در یک فضای سرپوشیده بنام خانقاه در حال انجام اعمال صوفیانه می‌باشند. همچنین با توجه به حضور عناصری چون آب به معنای رجوع به اصل و پیدایش دوباره که روح را به مبدأ فیض ایزدی متصل می‌سازد و نقش ماهی در اعتقادات اسلامی و عرفانی که در تحلیل (تصویر ۴) به آن اشاره شد و نقش مقدس درخت در تفسیر مبحث (انسان و درخت)، می‌توان گفت که حضور این نشانه‌ها تأکیدی است بر این مدعا که نقش انسانی در کنار سایر نقوش (که تداعی‌کننده معانی ویژه‌ای هستند)، با توجه به آموزه‌های دینی ترسیم شده است.

۵-۲- نقش انسان در ارتباط با درخت

نقش انسان و درخت یکی دیگر از موضوعات کاملاً شناخته شده و مورد علاقه سفالگر سلجوقی است که بارها در ترکیب با نقوش انسانی و حیوانی و تنها روی سفالینه‌ها تکرار شده است. نقشی به قدمت تاریخ و برآمده از باورهای سنتی- باستانی و تعالیم دین مبین اسلام. پیکره‌ها گاه سوار بر اسب و گاه نشسته به صورت قرینه در دو طرف درخت به تصویر درآمده‌اند. تکرار این نقش مایه‌ها یادآور داستان‌هایی منسوب به افسانه‌ها و اساطیر ایران باستان است که می‌توان گفت بهره فراوانی از ادبیات، اسطوره‌ها و انگاره‌های تمثیلی برده است.

«درخت به عنوان ارزشمندترین گونه گیاهی چون یک نقش سنتی از پیشینه غنی فرهنگی هنری برخوردار است و تقدس ذهنیت مشترک همه ادوار تا دوران اسلامی بوده است و یکی از مظاهری است که بشر از ابتدای خلقت در برابر آن سر تعظیم فرود آورده و دلیل آن هم این بوده که تمام سرچشمه قدرت را متأثر از طبیعت و به ویژه درخت می‌دانستند. به طور کلی نقش درخت در آثار هنری ایران با تکیه بر روایت درخت زندگی به کار گرفته شده است.» (احمدی پیام و شیرازی: ۳۸). «مطابق با اسطوره‌های

شرق باستان درخت زندگی، خطی پیوسته، که پارادایس یا بهشت در آسمان و جهان انسانی در زمین و جهان زیرین را به هم متصل می‌کند و به واسطه درخت به عنوان محور عمودی بزرگ این سه به موازات هم نگه داشته شده‌اند. تصویر کردن این اعتقاد که درخت محور جهان است، سابقه‌ای دیرین دارد (Ford، ۱۹۹۸: ۳۴).

شکل ۵- کاسه مینایی با نقش دو سوارکار و درخت، ری، واقع در موزه آشمولین آکسفورد. مأخذ: (درگاه اینترنتی موزه آشمولین).

تاریخ تقدس و احترام درخت سرو در ایران به حضور زرتشتیان در خراسان برمی‌گردد. همچنین در اوستا از درختی یاد شده که منبع تجدید حیات انواع گیاهان است. علاوه بر این‌ها «از درخت بارها و بارها در قرآن با مضامینی چون طوبی یا سدره و طیبه یاد شده است. درخت در فرهنگ اسلامی نشانی از مظهر رحمت الهی و روحانی است که زمین را روشن می‌سازد و این درخت را منشأ روزی و برکت بهشتیان دانسته است. درخت، هم به جهت پیوند میان زمین و آسمان و هم از جنبه زندگی بخش بودن و باروری نیز تقدیس می‌شود. درختان مقدس به سبب قدرت حیات و کیفیت تجدید هرساله مظهر کیهان به شمار رفته و نقش درخت، به منزله ستونی کیهانی، در آثار هنری جای دارد که نشانه تقدس آن‌ها ست» (تنهایی و خزایی، ۱۳۸۸: ۱۵). «همچنین «درخت سرو» درختی است که همزمان دواصل مؤنث و مذکر را در وجود خود دارد و به معنای مسلمان کامل شناخته می‌شود و وجه تسمیه آن نیز اطاعت او در مقابل باد است (که تمثیلی است از فرمانبرداری انسان‌های مسلمان در برابر شریعت)» (معمارزاده، ۱۳۸۶: ۱۲۸).

شایان ذکر است که باتوجه به جو خفقان حاکم در این عصر، کاربرد نقش انسان در کنار نقش درخت می‌توانسته به نشانه ظهور منجی و بازگشت به روزگار خوش نیز گذشته باشد. به عنوان نمونه در (شکل ۵) دو پیکره سوار بر اسب در کنار درختی که گویی خط تقارن میان این دو به شمار می‌آید به همراه پرندگان و کتیبه کوفی ترسیم شده‌اند و حضور عناصری چون درخت و پرندگان، کتیبه کوفی در کنار نقش انسان کمک شایانی به وجه دینی بودن نقاشی مورد نظر داشته است. بنابراین نشانه درخت علاوه بر آنکه نشانه سرزندگی و حیات جاودان و بیمرگی است، تلویحاً منجی موعود و رسیدن به بهشت را نوید می‌دهد و نیز می‌تواند مظهري از مسلمان کامل و اطاعت از شریعت را تداعی کند. پس با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت که نقش انسانی در کنار سایر عناصر تصویری مطابق به آموزه‌های دینی به تصویر کشیده شده است.

۵-۳- نقش انسان در ارتباط با نقوش منطقه البروج و نمادهای کیهانی

علاوه بر مضامین بیان شده نقش انسان در کنار عناصر دیگری چون علامات منطقه البروج و صور فلکی که سفالگران را با اهداف ویژه‌ای روی ظروف ترسیم می‌کرده، ظاهر می‌شد.

«در سده چهارم / دهم دانشمند ستاره شناس نامدار عبدالرحمن صوفی با تألیف کتاب صورالکواکب در فاصله سالهای ۳۵۳ / ۹۶۰ و چهره‌هایی چون ابوالوفای بوزجانی و دیگر فعالیت‌های نجومی، زمینه ساز ظهور صورت‌های فلکی بر روی آثار هنری شدند» (عابد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۸۵).

«معتبرترین و مهمترین فعالیت‌های نجومی و ستاره‌شناسی در اغلب زمینه‌ها در انحصار مشرق زمین و به خصوص ایران، دمشق و مصر بوده است و در این میان ایرانیان نقش پیش‌تاز را در بسیاری موارد بر عهده داشته‌اند. این رشد مداوم و پیوسته پژوهش‌های نجومی در ایران بعد از اسلام، برپشتوانه‌ای بس کهن و پرمایه تکیه داشت. زیرا گذشته از وجود یک پیشینه غنی در مورد پژوهش‌های نجومی در ایران ظهور اسلام نیز تأثیری مثبت در زمینه پیشرفت علوم هیأت و نجوم داشت». تعالیم دین مبین اسلام هم در ایجاد چنین نقوش بر روی ظروف نقش بسزایی داشته است از جمله، «وجود آیات مختلف در قرآن کریم که در آنها سخن از سودی است که خدا در اجرام آسمانی و حرکات آن‌ها برای همه انسان‌ها قرار داده و توصیه به این لازم است تا بشر به نیکی بدان‌ها نظاره کند و در آنها بیندیشد عاملی بود تا توجه جامعه را به مسایل فلکی جلب کند. از سوی دیگر ارتباط انجام فرایضی چون گزاردن نماز در زمان‌های مشخص، گرفتن روزه در فاصله دو زمان معین؛ خواندن نماز از هر نقطه به سوی قبله، هریک به سهم خویش عاملی بود تا به کار پژوهش‌های نجومی و ریاضیات توان بخشید» (ورجاوند، ۶۲: ۱۳۶۶).

علاوه بر این «هدف هنرمندان از کاربرد این نقوش علاوه بر زیبا نمودن اشیای کاربردی، به ارمغان آوردن بخت و اقبال نیکو برای صاحب آن شی بوده است» (خزایی و موسوی حجازی، ۱۳۹۱: ۸).

در دوره سلجوقی این نقوش بر روی سفالینه‌ها رونق می‌گیرد و نمایش نشانه‌های سیارات و منطقه البروج در شمایل نگاری این دوره از محبوبیت بالایی برخوردار می‌شود و در دوره‌های بعدی نمایش تصاویر آنها ادامه پیدا می‌کند.

از نقوش متداول در این دوره، نقوش نمادین با مضامین کیهانی است که مهم‌ترین آنها زودیاک^۱ یا صورت فلکی دوازده گانه می‌باشند. هریک از این علائم نقوش دایره‌ای از آسمان (است) که به ۱۲ بخش هریک ۳۰ درجه تقسیم و در هریک بخش یکی از صور فلکی مشخص شده است، که برج نامیده می‌شود. صور فلکی در نجوم دوره اسلامی:

- ۱- برج حمل: نخستین برج از بروج دوازده گانه به صورت (قوچی) حالت نیم خیز
- ۲- برج ثور: نقش گاوی ایستاده
- ۳- برج جوزا: پیکره انسانی با دو سر در حالت نشسته چهار زانو
- ۴- برج سرطان: تصویر خرچنگ
- ۵- برج اسد: طرح شیری با خورشیدی نیمه پیدا بر پشت
- ۶- برج سنبله: طرح فردی نشسته، همراه با خوشه‌های گندم و قسمت دیگر آن، نیمی از صورتی با تداعی خورشید.
- ۷- برج میزان: به صورت فردی نشسته با ترازویی در بالای سر
- ۸- برج عقرب: دو عقرب به صورت سرو ته
- ۹- برج قوس: ترکیبی از بالاتنه آدمی کمان به دست با نیمی از بدن حیوان چهار پا و دمی به صورت سرازدها
- ۱۰- برج جدی: نقش برغاله با دو پا در حالت نیم خیز

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف
سفالین دوره سلجوقی
مظهره حق نظریسه رودی، سید نظام الدین امامی فر

صص ۲۲-۳۶

- ۱۱- برج دلو: فردی نشسته، با طنابی در دست در حال کشیدن سطل آبی از چاه
۱۲- برج حوت: دو ماهی به صورت سروته و متصل به یکدیگر از ناحیه دم» (عابد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۸۵).

شکل ۶- کاسه با نقش دوازده علامت منطقه البروج. کاشان. موزه مترو پولیتن نیویورک. مأخذ: (درگاه اینترنتی موزه متروپولیتن).

در (شکل ۶) با عنوان دو دل داده و نقوش منطقه البروج این خصوصیات به خوبی آشکار است. حضور دو دل داده با هاله تقدس گرد سرو احاطه شده توسط نقوش گیاهی، کتیبه‌ها، علامات منطقه البروج و نمادهای کیهانی در دورترین حاشیه از مرکز جای گرفته در مدالیون‌ها^۱ (قاب مدور)، و همچنین ارتباط این نقوش با فریضه‌های دینی چون انجام نماز و روزه و سودمندی اجرام آسمانی و به ارمغان آوردن بخت و اقبال نیکو برای فرد مسلمان، روشننگرین مطلب است که نقوش انسان در این کاسه سفالین تداعی‌کننده مضامین دینی می‌باشد.

۴-۵- نقش انسان در ارتباط با جانوران ترکیبی

یکی از نقوش رایج بر روی ظروف سفالی این دوره نقش انسان در ترکیب با جانوران می‌باشد که بدون شک یکی از زیباترین نقوش این دوره بروی ظروف سفالین می‌باشد. در سفالینه‌ها «از نقوش انسانی به صورت ترکیب با نقوش حیوانی نیز استفاده می‌شده و به گونه‌ای به صورت ترکیب با نقوش شامل موجودات داستانی اسطوره‌ای شرق و یا دوران کهن (مثل ققنوس‌ها، اسبان شاخدار و دال زن نما) منشاء می‌گرفت. » (اتینگهاوزن و گرابر، ۱۳۷۸: ۴۹۶).

«در دوره اسلامی از سده پنجم / یازدهم تصاویر آنها به تدریج بر روی سفالینه‌ها دیده می‌شود و در سده ششم و هفتم / دوازدهم و سیزدهم از نقش‌های رایج ظروف سفالی بودند. ظهور این تصاویر در هنر دوره اسلامی و تداوم آن در دوره‌های بعدی نشان‌دهنده زمینه فکری مناسب در جامعه ایرانی آن زمان است. همچنین می‌توان گفت این تصاویر از ریشه‌ای کهن در تمدن باستانی ایران برخوردار بوده و نمونه‌های بازمانده یادآور تفکر دنیای باستان هستند. در این باب، نظریه‌های رایج نمادهای ستاره‌شناسی دوره اسلامی، تصاویر کهن ایرانی و عمدتاً تصاویر سلطنتی ساسانی و اقتباس از تم‌های فولکلور و اساطیر ایرانی و آسیای مرکزی را موثر می‌دانند» (عابد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۸۲).

۴-۵-۱- نقش انسان- حیوان (اسفنجس‌ها)^۲

نقش انسان با نقش حیوانی چون شیر با پیشینه‌ای از دوران باستان که همواره مظهر قدرت

1 - (medallion)

2 - (Sphinx)

و نیرومندی بوده است در این گونه مضامین ترکیب می شود. «برطبق تعریف دهخدا، اسفنکس اسم خاص از لاتینی اسفینکس و یونانی اسفینگس... نام حیوانی موهومی است که در مصر و یونان باستان به هیاکل مختلف مجسم می کردند.» (حسینی، ۱۳۹۱: ۴۹) «نیز در تعریفی دیگر اسفنکس» اغلب شیری است با سر انسان، مرد یا زن» (طاهری، ۱۳۹۲: ۴۷). «تطور و تکرار این نقش در دوران های مختلف حتی دوره اسلامی اهمیت مفاهیم مرتبط با آن را نشان می دهد این نشان یکی از عناصر مهم تزئینی سفالینه های دوره سلجوقی بوده است. شیر با سر انسان بر زمینه ای پر از گیاه پیچان بی انتها و گاه به صورت محافظ دو طرف این گیاه همراه با بال نشان فره و نیروی ماورایی نوید بخش مفاهیم ارزنده ای می باشد» (عابد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۹۰).

در دوره اسلامی نقش اسفنکس از نقوش رایج در سفالینه های با نقش کنده سده چهارم - پنجم / دهم - یازدهم ایران از انواع معروف به گروس یا شاملوه در کف داخلی کاسه یا بشقاب دیده می شود. از دیگر تکنیک های سفالگری اسلامی که بعضاً از این نقش تزئینی بهره برده اند می توان از نقاشی زیر لعاب معروف به سیلوئت (سایه نما) و نیز ظروف مینایی در دوره سلجوقی نام برد. در ظروف گروس یا شاملوه نقش اسفنکس اغلب با چهره انسانی تمام رخ و کلاه بر سر یا با پیشانی بند در زمینه نقوش اسلیمی مشاهده می شود. از نمونه های این نوع اسفنکس می توان به دو کاسه با نقش کنده از منطقه گروس در (تصاویر ۷ و ۸) اشاره کرد که اسفنکس هایی احاطه شده توسط نقوش گیاهی و پالمت ها را نشان می دهد. همچنین «برخی اسفنکس را نمادی از سفر خورشید در آسمان ها می دانند. همچون تمام نقوش برگرفته از شیر، چرا که خورشید در اوج خود در برج اسد است و ظاهراً خورشید را در اوج قدرت خود نشان می دهد از طرفی شیر خود سمبل خورشید و برکت و باروری است. «گل آذین ها منعکس کننده همین موضوع هستند. همچنین» خصوصیات چهره منطبق با کمال مطلوب زیبایی آن عصر است و همراهی نگاره های گیاهی بسیار و حالت احترام چهره های مصور در اطراف اسفنکس ها این فرضیه را قوت می بخشد که این نگاره ها مرتبط با مفاهیم برکت و باروری است» (عابد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۸۸-۸۷)

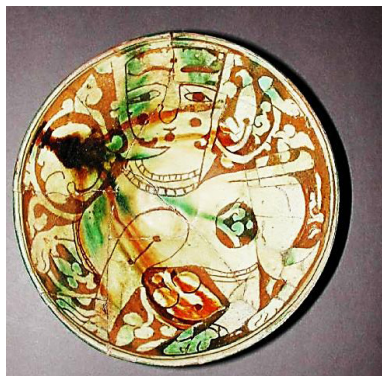
با اینکه ممکن است کاربرد اسفنکس های پشت سرهم بر روی سفالینه ها، فقط یک ذوق تزئینی بوده باشد اما تعدادی از نقش ها یادآور سنت های بسیار کهن است. به ویژه آنکه روی کاسه سفالینی از مجموعه سی. ال. دیوید، اسفنکس هایی دیده می شود که یک پنجه را به نشانه نیایش بالا نگه داشته و در دو طرف یک اسلیمی درخت مانند به تصویر درآمده اند. تمام این ها قرن ها پیش در ارتباط با مراسم مذهبی درخت رایج بود. همچون اسفنکس حکاکی شده در (شکل ۷) که اسفنکس یک پای راست خود را برسان سنت های کهن به نشانه نیایش بالا آورده است.

در پاره ایی موارد به جای نقش شیر حیوانات دیگر با هدف خاصی جایگزین نقش شیر می شوند. چرا که برخی هم «اسفنکس را شکلی از اسب افسانه ای پیامبر توسن (براق) در سفر معراج می دانند (همان: ۸۷). چنانچه در (شکل ۸) به نظر می رسد نقش اسفنکس با نیم تنه و پا های اسب ظاهر می شود بنابراین می توان آن را همان توسن در نظر گرفت که در دوره های بعدی از جمله دوره صفویه که مذهب شیعی مذهب رایج زمان می شود مشاهد کرد. به هر حال دو نظریه وجود دارد یکی اینکه این ظروف می توانسته یادآور تم های پارسی کهن بوده و هم اینکه به اعقاب اولین کسانی که اسلام آوردند نسبت داده شود و ریشه اسلامی داشته باشد. پس می توان این طور بیان نمود که حضور نقوش گیاهی و حرکت پاها به نشانه نیایش و بال به نشانه فریزدی و باور به

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف
سفالین دوره سلجوقی
مظهره حق نظرلیسه رودی، سید نظام الدین امامی فر

صص ۲۲-۳۶

اینکه نقش انسان- حیوان می‌توانسه به پیامبر اسلام ارتباط داشته باشد، حاکی از این است که آموزه‌های دینی عامل اصلی ایجاد این نقش حکاکی شده بر روی ظروف بوده است.

شکل ۷- کاسه نقش کنده گروس با نقش اسفنگس. واقع در موزه فیتز ویلیام کمبریج. مأخذ: (درگاه اینترنتی موزه فیتز ویلیام).
شکل ۸- کاسه نقش کنده گروس با نقش اسفنگس بالدار. بوراق. واقع در موزه بروکلین. مأخذ: (درگاه اینترنتی موزه بروکلین).

۵-۴-۲- انسان- پرنده (هارپی)

برخلاف دوران تاریخی، نمونه‌های متعددی از موجودات ترکیبی با سرانسان و بدن پرندگان در هنرهای مختلف اسلامی ایران از جمله در هنر سفالگری سلجوقی باقی مانده است. «این نقوش معمولاً دارای جنسیت مؤنث با هاله‌ای گرد سرو صورت‌هایی زیبا با اندامی ظریف در زمینه نقوش اسلیمی می‌باشند و معمولاً در ظروف زرین فام ادوار سلجوقی، خوارزمشاهی و اوایل ایلخانی مشاهده می‌شوند. در فرهنگ لغت دهخدا در تعریف هارپی و مشخصات آن آمده است: «نام سه موجود عجیب الخلقه بالدار است. چهره این موجود به چهره زن، بدن او به کرکس می‌ماند، نعمت‌های برگشته دارد و مرگ و کشمکش شدید را تجسم می‌دهد» (حسینی، ۱۳۹۱: ۴۸-۴۷). در تعریفی دیگر هارپی «سر، نیم تنه و سینه زن و بدن پرنده و پنجه‌های شیر است» (Mode، ۱۹۷۷: ۲۷۷).

هارپی یا به شکل منفرد یا به همراه اسفنگس بر روی سفالینه سلجوقی ظاهر می‌شود. برای نمونه در (شکل ۹) ظرف زرین فام از کاشان واقع در گالری ساکلی، نقش هارپی به صورت تکی و با جنسیت مذکر که با اندامی بزرگ طراحی شده بطوریکه تمام کف ظرف را در بر می‌گیرد. نقش تزیینی این کاسه که به گفته محققین اژیردریایی یا افسونگر نامیده می‌شود یکی از رایج‌ترین نقش‌های مخلوقات افسانه‌ای در مرکز ایران می‌باشد که مشتمل بر عقابی بزرگ با سرانسان است.

شکل ۹- کاسه زرین فام. واقع در گالری هنری آرتور ساکلی نیویورک. مأخذ: (درگاه اینترنتی گالری آرتور ساکلی).

1 - (Harpy)

«شکل‌هایی مانند هارپی‌ها و اسفنجکس‌ها در ارتباط با روایت قدیمی دوره پیشا اسلامی ایجاد شده است آن‌گونه که در نوشته‌های کیهان شناختی، نجوم و ستاره‌شناسی آمده... یک تفسیر برای چنین مخلوق ترکیبی اسطوره‌ای «انسان-پرنده» به همراه تأکید نیرومند برحالت صورت این است که آن نقشی از ستاره عطار می‌باشد. به تعبیری دیگر نمادی است که با روایت گارودا (پرنده-ویشنو) درآمیخت. که در واقع می‌توان آنرا مرتبط با مفهوم خوش‌یمنی دانست. همچنین نزد یک فرقه شیعی این سمبل به شکل امام غایب قابل تشخیص است (عابد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۸۹). «در موجود ترکیبی هارپی، دقت به ترکیب سرانسان به عنوان جایگاه قرارگیری مغزو بالتبع اندیشه بشری با بدن پرنده که مهمترین شاخص آن بال و پرواز است، می‌تواند در تفسیر صحیح‌تر این موجود ترکیبی، مفید و رهنمون باشد. پرنده در اغلب فرهنگ‌های بشری نماد گسترده روح است به ویژه در هنگامی که پس از مرگ به آسمان صعود می‌کند. همچنین پرنده‌های بلند پرواز بطور گسترده‌ای با خدایان خورشید همراه‌اند» (حسینی، ۱۳۹۱: ۵۱). علاوه بر این با توجه به حضور فرقه‌های اهل تصوف و شیوع دیدگاه‌های عرفانی در این دوره می‌توان تأثیرات این عقاید را در ایجاد نقش انسان-پرنده موثر دانست. «در بین منابع مختلف اسلامی به نظر می‌رسد مفاهیم عرفانی که دارای نشانه‌های پرنده می‌باشند بیشترین تأثیر را در خلق این نقوش داشته‌اند و مرغ‌های خاصی در ادبیات وجود دارند که هریک رمزی از صفت یا حالی از احوال است. همچنین علاوه بر مفاهیم عرفانی نقش پرنده با سرانسان را می‌توان نشانه‌ای از فرشته یا پری هم دانست. همان‌طور که ملاحظه می‌شود خصوصیتی چون صاحب پر بودن، خوبرو بودن و نورانی بودن این موجودات (هاله دورسر) با نقش هارپی مزبور مطابقت می‌نماید» (حسینی، ۱۳۹۱: ۵۲). همچنین با توجه به این باور سنتی که «بال بر روی بدن انسان یا حیوان علامت ایزدی و نماد قدرت محسوب می‌شده است» (جعفری و آیت‌اللهی وحیدری، ۱۳۸۶: ۱۷) جنبه قدسی بودن این نقش را بیشتر نمایان می‌سازد و تمامی شواهد نظیر مظهر گسترده روح بودن و ارتباط این نقش با ایزدان و پرندگان عرفانی در سیر و سلوک، و نیز به واسطه شباهت ظاهری با فرشته یا پری، حاکی از این است که نقش ترکیبی انسان و پرنده در این سفالینه در ارتباط با مضامین دینی ترسیم شده است.

۶- نتیجه

نقش انسان در طرح سفالینه‌های اولیه تا دوران کنونی حضوری پررنگ داشته است. تطور و تکرار این نقش در سفالگری دوره اسلامی و بالطبع دوره سلجوقی اهمیت مفاهیم مرتبط با آن را نشان می‌دهد. این نقش یکی از عناصر مهم تزئینی سفالینه‌های این دوره بوده است. بخشی از مضامین نقش انسان در گذشته مرتبط با عقاید و باورهای مذهبی صورت گرفته که این خصوصیات با اندک تغییراتی متناسب با فرهنگ و باورهای عامه به سفالگری دوره سلجوقی راه پیدا می‌کند. این مضامین شامل موضوعات ادبی-عرفانی، نجوم، نقش ترکیبی انسان با جانوران است که نقوش مزبور علاوه بر وجه تزئینی بودن، نوید بخش معانی ارزشمندی می‌باشند که با پیشینه‌ای قوی از فرهنگ باستانی ایران با تعالیم دین مبین اسلام تلفیق می‌شود. نقوش انسانی گاهی به تنهایی و گاهی در کنار سایر نقوش از جمله کتیبه‌ها، هاله‌ها و دوایر زین گرد سرها، نقوش گیاهی و حتی گاهی نقوش صور فلکی با هدف خاصی از جمله مفاهیم برکت و باروری، نیروی ایزدی، مفاهیم مرتبط با بهشت، عرفان و آموزه‌های دینی و مذهبی به عنوان موتیف رایج بر روی سفالینه سلجوقی نقش می‌بندد.

تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف
سفالین دوره سلجوقی
مظهره حق نظریسه رودی، سید نظام‌الدین امامی‌فر

صص ۲۲-۳۶

مراجع

۱. ریچارد اتینگهاوزن، الک گرابر (۱۳۷۸)، «هنر معماری اسلامی»، ترجمه یعقوب آژند، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
۲. رضوان احمدی پیام، علی اصغر شیرازی (۱۳۹۰)، «بررسی نقش درخت در قالی‌های ایران و هندوستان»، فصلنامه علمی- پژوهشی نگره، دوره ۶، ش ۱۹، صص ۳۶-۴۷.
۳. زهرا اعظمی، محمد علی شیخ الحکمایی، طاهر شیخ الحکمایی (۱۳۹۲)، «مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گچ‌بریهای کاخ تیسفون با اولین مساجد ایران»، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره ۱۸، ش ۴، صص ۲۴-۱۵.
۴. انیس تنهایی، رضوان خزایی (۱۳۸۸)، «انعکاس مفاهیم نماز در قالیچه‌های محرابی صفویه و قاجاریه»، مطالعات هنر اسلامی، دوره ۶، ش ۱۱، صص ۲۴-۷.
۵. توحیدی، فائق (۱۳۷۸)، «فن و هنر سفالگری»، تهران: انتشارات سمت.
۶. زهره جعفری، حبیب الله آیت اللهی، مرتضی حیدری، (۱۳۸۶)، «بررسی چگونگی شکل‌گیری نقش فرشتگان (انسان بالدار) در منابع تصویری قبل از اسلام»، دو فصلنامه مدرسه هنر، دوره ۲، ش ۲، صص ۲۴-۱۷.
۷. عبد الرحمن چمانی، مهناز شایسته فر، (۱۳۸۴)، «بررسی تطبیقی نقاشی روی سفال سلجوقیان ایران و فاطمیان مصر»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، سال دوم، ش ۳، صص ۱۳۲-۱۱۷.
۸. محمد کاظم حسنونند، شهلا آخوندی (۱۳۹۱)، «بررسی سیر تحول چهره نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دوره صفوی»، فصلنامه علمی- پژوهشی نگره، دوره ۷، شماره ۲۴، صص ۳۵-۱۴.
۹. حسینی، هاشم (۱۳۹۱)، «نقوش موجودات ترکیبی در هنر سفالگری دوران اسلامی ایران»، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره ۱۷، ش ۴، صص ۵۴-۴۵.
۱۰. محمد خزایی، بهار موسوی حجازی (۱۳۹۱)، «زبان و بیان در هنر فلزکاری ایران: دوره اسلامی تا حمله مغول»، کتاب ماه هنر، سال ۱۶۵، صص ۱۷-۴.
۱۱. رزمجو، حسین (۱۳۷۵)، «انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی»، تهران: انتشارات امیرکبیر.
۱۲. رفیعی، لیلا (۱۳۷۸)، «سفال ایران از دوران پس از تاریخ تا عصر حاضر»، تهران: انتشارات یساولی.
۱۳. شریف زاده، عبدالمجید (۱۳۹۲)، «هنر سلجوقی و شاهنامه کاما»، فصلنامه هنر علم و فرهنگ، دوره ۱، ش ۱، صص ۲۰-۹.
۱۴. ژان شوالیه، آلن گربران (۱۳۸۸)، «فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایی»، تهران: انتشارات جیهون.
۱۵. طاهری، علیرضا (۱۳۹۲)، «نقوش حیوان- گیاه در هنر ساسانی و تأثیر آن بر هنر اسلامی و هنر رومی وار فرانسه»، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره ۱۸، ش ۲، صص ۵۲-۴۳.
۱۶. طهوری، نیر (۱۳۸۱)، «جستجوی مفاهیم نمادین کاشی زرین فام»، مجله خیال، شماره ۱، صص ۸۹-۵۸.
۱۷. حسین عابد دوست، زیبا کاظم پور (۱۳۸۸)، «تداوم حیات اسفنجکس ها و هارپی های باستانی در هنر دوره اسلامی»، فصلنامه تحلیلی- پژوهشی، نگره، دوره ۱۷، ش ۱۳، صص ۹۱-۸۱.
۱۸. ابوالفضل عرب بیگی، ناهید عبدی، (۱۳۹۳)، «تحلیل ایکونوگرافیک تصویر بشقاب زرین فام از کاشان با نقد آرای گست اتینگهاوزن»، دو فصل نامه علمی- پژوهشی دانشگاه هنر (نامه هنرهای تجسمی و کاربردی)، دوره ۷، ش ۱۴، صص ۳۲-۱۹.
۱۹. کیانی، محمد یوسف (۱۳۱۷)، «پیشینه سفال و سفالگری در ایران»، تهران: انتشارات نسیم دانش.
۲۰. لمبتن، آن (۱۳۸۰)، «تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران»، ترجمه یعقوب آژند، چاپ سوم، تهران: انتشارات نی.
۲۱. محمد حسن، زکی (۱۳۷۷)، «هنر ایران در روزگار اسلامی»، ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی، تهران: انتشارات صدای معاصر.
۲۲. مدد پور، محمد (۱۳۷۴)، «تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی»، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
۲۳. معمارزاده، محمد (۱۳۸۶)، «تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسلامی»، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
۲۴. اشرف السادات موسوی لری، سهیلانماز علیزاده، (۱۳۹۱)، «چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی»، مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهشنامه انجمن ایرانی، سال چهارم، ش ۱۳، صص ۱۰۵-۸۵.
۲۵. جواد نیستانی، زهره روح فر، (۱۳۸۹)، «ساخت لعاب زرین فام در ایران»، تهران: انتشارات آرمانشهر.
۲۶. ورجاوند، پرویز (۱۳۶۶)، «کاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاره‌شناسی در ایران»، تهران: انتشارات امیرکبیر.

27. Ford, P. R. J., (1998), Oreintal Carpet Design, 1, 2nd edition, Thamas&Hudson, Singapor.

28. MODE Heinz (1977), D mons et Animaux. Fantastiques, Editions Leipzig, Allemagne.

کارکرد تجاری گرافیک دینی تزئینات کتیبه‌ای مساجد در طراحی آرم

زهره شایسته‌فر^۱

۱- دانشجوی دکتری پژوهش هنر پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران z.shayestehfar@alumni.ut.ac.ir

چکیده

گرافیک دنیای هنرهای کاربردی، زبان ساده و انتزاعی پیام به مخاطب می‌باشد، حال اگر هنرمند خلاق ایرانی با بهره‌گیری از ظرفیت بالای تزئینات کتیبه‌ای موجود در مساجد دوره‌های مختلف تاریخی ایران به مانند سلجوقی، تیموری و صفویه، سفارشات طراحی آرم‌ها را با پیشینه فرهنگی در مسیر فکری خود داشته باشد، باعث انتشار نسخه ساده‌سازی شده آثار تاریخی ایران به هم‌وطن خود و چه بسا بیرون از مرزهای ایران می‌شود. کتیبه به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک بنا، یک جهانگرد و یا یک محقق را در بدو ورود به این اماکن مجذوب خود خواهد کرد و همچنین سوالاتی را در اذهان یک علاقمند به هنر دینی شکل خواهد داد. مسجد جامع عتیق قزوین به عنوان یکی از منابع و مانند سایر مساجد جامع کشور دارای کتیبه‌هایی است که از نظر هنری و همچنین، مفاهیم دینی مستتر در آن، در هنر خوشنویسی و معماری جایگاه خاصی دارد. لذا، در این پژوهش با بررسی کتیبه‌های مسجد جامع قزوین از منظر گرافیکی به این بحث پرداخته شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر به صورت تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده و اطلاعات از بررسی اسناد کتابخانه‌ای، گزارشات میراث فرهنگی و همچنین، به صورت میدانی گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این است که شناخت مفاهیم مستتر در تزئینات و نقوش گرافیکی کتیبه‌های مسجد جامع قزوین خود به ترویج فرهنگ اسلامی یاری رسانده و با استفاده از ساده کردن فرم‌ها، کاربرد خطوط ضخیم و حجم دار، توجه به آرایش‌ها و تزئینات، کاربرد نقوش گیاهی همچون نقوش هندسی-اسلیمی و استفاده از شیوه طراحی خطوط کوفی و ثلث متأثر از سبک معماری سلجوقی و صفوی، می‌تواند زبانی نو در هنر گرافیک معاصر ایران خلق کرد و آثاری آفرید که نشان‌دهنده تلفیق سنت‌های پیش از اسلام و دوران اسلامی در بازآفرینی هنر معاصر باشد.

واژه‌های کلیدی: آرم، گرافیک دینی، تزئینات، کتیبه، مسجد.

کارکرد تجاری گرافیک دینی تزئینات کتیبه‌ای
مساجد در طراحی آرام
زهره شایسته‌فر

صص ۳۷-۴۹

مقدمه

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که تاکنون ذهن پژوهشگران فعال در حوزه مطالعات هنر اسلامی را به خود مشغول ساخته است، همانطور که بوکهارت در فصل پایانی هنر مقدس در شرق و غرب، از خود پرسیده بود، این است که آیا هنرمسیحی خواهد توانست روزی دوباره زاده شود و تجدید و احیای این هنر در چه شرایطی ممکن خواهد بود؟ لذا در این پژوهش با چند پرسش اساسی مواجه خواهیم شد که اولاً هنر اسلامی چیست و چه ویژگی‌هایی برای آن می‌توان قائل شد. ثانیاً هنرمند مسلمان چگونه هنر اسلامی را به شیوه‌ای خلاقانه و ویژه‌ای برای مخاطب خود خلق و به نمایش گذاشته است؛ که روایت‌گریک سبک و تاریخچه هنری-دینی آن دوره باشد. لذا، نگارنده با انتخاب موضوع پژوهش حاضر و ارائه راهکارهای هرچند مختصر و نوآورانه در صدد یادآوری این موضوع است که هنر ایرانی دارای قابلیت مناسبی برای امروزی‌سازی می‌باشد. در این راستا سوالات اساسی و پایه‌ای از جمله، هنر اسلامی چیست؟ و آیا با تعریف این هنر، و ویژگی‌های و چگونگی ظهور آن می‌توان نحوه حیات آن را در متن زندگی مدرن بشر دریافت؟

بنابراین قدر مسلم با شناخت ویژگی‌های هنر اسلامی در ابنیه تاریخی، که می‌توان به یکی از بارزترین‌های آن یعنی کتیبه و تزئینات وابسته به آن در مساجد نام برد، تا حدودی به درک و شناخت وضع آن در جهان معاصر و از آن جا به امکان احیاء آن در صورت افتادگی در تنگنای نخوت رقیب نائل آمد. چنانکه، در معماری اسلامی وجود کتیبه‌ها از خصایص بارز هر نوع بنایی است و اهمیت فراوان دارد. «تزئینات کتیبه‌ای معماری اسلامی مانند گچبری، آجرکاری، سنگ‌کاری و کاشی‌کاری، گاهی با کاربرد مجزا و زمانی در تلفیق با یکدیگر توسط هنرمندان، نمایشی شگفت از زیبایی‌ها پدید آورده است» (گرابرو دیگران، ۱۳۹۱: ۱۳).

همچنین، این مسئله را نباید فراموش کرد که دنیای غرب و طراحی معمارانه غربی بر خصوصیات و سبک معماری کشورهای در حال توسعه سلطه انداخته است و طراحان نوپای ما را کمی دچار غرب‌زدگی و فاصله گرفتن از فرهنگ و هنر کشورشان کرده است. با بررسی انجام شده در موسسه تحقیقاتی مطالعات هنر اسلامی که به صورت متمرکز و تخصصی در جهت پژوهش در این رابطه قدم برداشته و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای که بصورت پراکنده در رابطه با این موضوع انجام شده است؛ می‌توان از عان داشت که پژوهش‌های مشابه و مرتبط با این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. مورد پژوهش این تحقیق یکی از مساجد سبک معماری رازی می‌باشد که با توجه به پتانسیل بالای گرافیکی کتیبه‌هایش برای الهاماتی نظیر طراحی آرام، طراحی حروف و نقوش ساده شده انتزاعی مناسب می‌باشد که در این میان می‌توان نقش و طرح کتیبه‌های مسجد جامع قزوین را انتخاب و مورد بررسی قرار داد.

به طور کلی، با توجه به اینکه «هنر ایرانی برگرفته از حس درونی هنرمند و آمیخته با فرهنگ و مذهب است. هنرمند با استفاده از مفاهیم نمادین، هنر خویش را به کمال مطلوب رسانده و بی‌شک کتیبه‌نگاری نیز در معماری از اهمیت فراوانی برخوردار است. بسیاری از گونه‌های هنر از جمله نوشتار (کتیبه‌نگاری) اندوخته‌های هنری دوره‌های مختلف تاریخ ایران است که علی‌رغم پیشینه درخشان و حضور چشمگیر در جای جای تاریخ هنر، امروزه مشاهده نمی‌شود و از قابلیت‌های متعدد آن‌ها در هنرهای بصری معاصر ایران مخصوصاً گرافیک استفاده زیادی نمی‌شود» (تقی‌زاده، ۱۳۹۶: ۸۲) که در این راستا با انتخاب کتیبه‌های کوفی مسجد جامع قزوین که با

ترکیب‌بندی فوق‌العاده در تمام نقاط مسجد به کار گرفته شده است؛ می‌تواند گویای قابلیت‌های مشابه نتایج حاصل از پیشینه تحقیق و تفحص نگارنده باشد که همان بررسی کاربرد نقوش معماری دوره صفویه، در طراحی مبلمان شهری است. ثانیاً با در نظر گرفتن این موضوع که «گرافیک را می‌توان فرم‌گراترین شاخه از هنرهای تجسمی به شمار آورد که به جستجوی مشترکات بصری اشیاء در کشف معانی عام فرم‌ها می‌پردازد و از طریق دیداری، پیامی خاص را منتقل می‌کند. لذا، هرچه فرم از صداقت بیش‌تری برخوردار باشد. درجه شمول آن عام‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. گرافیک سعی بر خلاصه و استیلایز کردن و گاه مبالغه کردن فرم‌ها دارد. زیرا تصاویر استیلایز‌تر و خلاصه‌تر توانایی ارتباطی بیش‌تری دارند» (گرایو و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۳). همچنان‌که در طراحی گرافیک امروز با ترکیب فرم‌های مدرن و حروف پررنگ، به بیننده به صورت مستقیم توجه بیش‌تری دارد. البته طراحان ایرانی با طراحان کشورهای دیگر به خصوص اروپا تفاوت چشمگیری دارند، طراحان گرافیکی کشورهای اروپایی در کنار اعمال نظرات کارفرما، دستورالعمل‌های گرافیکی از قبیل: ترکیب‌بندی، ساده‌سازی مرتبط با مفهوم و ارتباط مستقیم با خدمات در طرح‌ها اجرا شده‌اند، حال در مقابل بسیاری از طرح‌های گرافیکی ایرانی معاصر در ایران شامل اجرای نظرات کارفرما به صورت خام و وجود عناصر نامرتبط در طرح بسنده می‌باشند. حال از سویی دسته‌ای نیز پیرو سنت‌ها و فرهنگ ایرانی، طرح‌های گرافیکی را از مبدا طرح بدون تغییراتی نظیر ساده‌سازی، هم‌خوانی با نوع خدمات انجام می‌دهند، که این موضوع نیز بحث برانگیز می‌باشد. لذا در این پژوهش در جهت تجاری‌سازی اصولی گرافیک دینی که برگرفته از نقوش اسلامی باشد، پرداخته شده است. البته جای هیچ‌شکی نیست که یک هنرمند گرافیک تمام تلاش و مهارت و قوانین و فنون مناسب را برای ارائه طرح مناسب به کار می‌گیرد، ولی واحد درسی با عنوان تجاری‌سازی گرافیک دینی در دانشگاه‌ها تدریس بشود، چه بسا این مشکلات در بازار کار حرفه‌ای وجود نداشته باشد. لذا، نگارنده با پاسخ به سؤالاتی از این دست که چرا هنرمند ایرانی به بکارگیری نقوش هنر اسلامی در طراحی گرافیکی آرم اهمیت داده است؟ و زیبایی‌شناسی از منظر گرافیکی دینی در تزئینات کتیبه‌ای در مساجد (مسجد جامع قزوین) چه جایگاهی دارد؟ سعی بر آن داشته است که ابتدا با نگاهی اجمالی، از لحاظ معرفت‌شناسی و عرفانی به پیشینه نقوش اسلامی - ایرانی و در ادامه به قابلیت گرافیکی نقوش بکار برده شده، به ساده‌سازی نقوش و آرایه‌های تزئینی اسلامی - ایرانی پرداخته است و در این مقاله، ابتدا پیشینه معماری مسجد جامع قزوین به عنوان نمونه و جایگاه کتیبه در معماری اسلامی بررسی شده است و در ادامه با تحلیلی گسترده‌ای در خطوط و نقوش تزئینی به کار رفته در کتیبه‌های آن به معرفی ویژگی‌های گرافیکی آن‌ها پرداخته شده است.

پیشینه تاریخی مسجد جامع قزوین

شهر قزوین یکی از شهرهای قدیمی ایران می‌باشد می‌پردازیم. «از گذشته دور منطقه قزوین در چهارراه ارتباطی شاهراه‌هایی قرار داشته که از شرق به غرب و شمال به جنوب امتداد یافته است و همین موقعیت ممتاز را باید یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری و ادامه حیات این شهر در طول تاریخ به حساب آورد. همچنین، مسئله رفت و آمد کاروان‌های تجاری خود عاملی در زمینه ایجاد واحدهای شهری و گسترش آن گردیده است. به تدریج با افزون تعداد و طول مدت اقامت کاروان‌ها، بازارهای

بزرگ به وجود آمد و قزوین علاوه بر محل استراحت کاروان‌ها نقش محل داد و ستد را نیز بر عهده گرفت و در نتیجه موجبات رشد روزافزون فراهم آمد. اشاره ناصر خسرو به بازارهای قزوین در سده پنجم گواهی بر موقعیت مناسب قزوین در ارتباط با فعالیت‌های بازرگانی آن می‌باشد» (احمدی، ۱۳۹۵: ۱۰). با توجه به اینکه این مسجد در دوره‌های متعددی ساخته و تکمیل شده است، پرداختن به پیشینه مسجد ضروری می‌باشد. این مسجد یکی از کهن‌ترین مساجد جامع ایران، چنانچه آثاری از ساسانی، دوره‌های اول اسلام، سلجوقی، صفویه و قاجاریه را در خود دارد.

«مسجد کبیر قزوین قدمتی طولانی دارد و در دوره‌های مختلف قسمت‌هایی به آن الحاق شده است. این مسجد از قرن دوم و زمان هارون الرشید پابرجاست و از همین دوره، پی‌گذاری آن اجرا شده است. با توجه به بندکشی‌های آن که به صورت نقش و نگار و نوشته‌های خط خودنمایی می‌کند، معرف شیوه معماری و نماسازی دوره سلجوقی است و وجود حاشیه‌های آجری میان چهاربند تزیینی کاشی‌کاری جرزهای دو طرف است که آن‌ها نیز دارای بندکشی‌های جالب با نقش‌های متنوع مربوط به دوره‌های بعد می‌باشد» (احمدی، ۱۳۹۵: ۵۵). بنابراین، می‌توان به این نکته دست یافت که «فضا و معنای به کار رفته در معماری اسلامی غیرقابل انکار است. زیرا با هماهنگی و نظم نقش‌ها، کتیبه‌ها و رنگ‌ها، محیطی با عظمت همراه با خلوص معنوی پدید می‌آورد. انسان با ورود به این اماکن، خود را در میان دنیای معنوی می‌یابد که همانا یادآور بهشتی است که قرآن از آن سخن به میان می‌آورد» (شایسته‌فر، ۱۳۸۷: ۶۵). این موضوع را نیز می‌بایستی در نظر گرفت که آنچه بیش تر محتمل است، این است که سنت و هنر اسلامی و تمدن مدرن غربی که در سرزمین‌های اسلامی عمیقاً در حال نفوذ است، شکاف بزرگی را بین فرهنگ جامعه امروزی و گذشته ایجاد کرده است؛ بیش از پیش از هم جدا و دور کرده است. «بنابراین، هنرمند اسلامی همیشه در پی ابداع بوده و با کنار هم قرار دادن حروف، توانسته نقوش زیبا و جذابی را از طریق اشکال تصویری گوناگون بسیار زیبا و با تنوع فوق‌العاده به وجود آورد که هر کدام از آن‌ها تداعی‌گر شکلی است» (فراست، ۱۳۸۵: ۶۴).

کتیبه و نقوش اسلامی

همان‌طور که می‌دانید کتیبه و کتیبه‌نگاری در معماری اسلامی جایگاه والایی دارد و یکی از ارکان تزیینی بناهای مذهبی به شمار می‌آید. زیرا کلام خداوند که همانا قرآن می‌باشد و همچنین، احادیث را در قالب‌های خط کوفی، نسخ و ثلث و گاهی نستعلیق در مکان‌های که تردد افراد در آن‌ها انجام می‌شود، به صورت کتیبه‌نگاری و تزیینات بنا مورد استفاده قرار می‌گرفت. «با گسترش معماری اسلامی، کتیبه‌ها و کتیبه‌نگاری از اهمیت خاصی برخوردار شدند و کتیبه‌های ابنیه ابتدا همه به خط کوفی کتابت شده‌اند. تزیینات معماری نیز یکی از تاثیرگذارترین عوامل جهت تغییرات خط کوفی بود. بدین ترتیب انواع خط کوفی تزیینی جهت معماری شکل گرفت که شماره آن از عدد دو فراتر رفت. علاوه بر کوفی‌های تزیینی، کوفی بنایی به طور خاص برای معماری طراحی شد و پس از پیدایش اقلام سته، دو خط محقق و ثلث پا جای خطوط کوفی گذاردند و برای نگارش آیات و روایات در بناها به کار گرفته شدند. در میان خطوط کتیبه‌نگاری خط ثلث جایگاهی ویژه دارد، چنان‌که در بررسی اجمالی آثار به جا مانده می‌توان گفت از اواخر سده ششم هجری قمری کتیبه‌نگاری ثلث رویه فزونی گذاشت و از آن به بعد مهم‌ترین خط در کتابت متون عربی

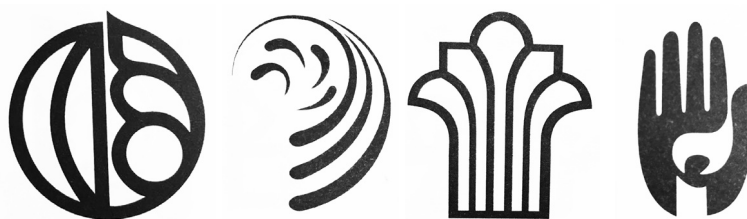
در کتیبه‌نگاری بناهای اسلامی بود. در دوره سلجوقی غالب کتیبه‌ها به خط کوفی و آجری یا گچی‌اند اما در دوره‌های بعدی یعنی دوره ایلخانی اغلب کتیبه‌ها گچی و با انواع خطوط تزئینی کوفی و خط ثلث اولیه نوشته شده‌اند. دوره تیموری عرصه هنرنمایی کتیبه‌های با ارزش به خط ثلث و محقق است هنوز تا به امروز همتایی برای بعضی از این کتیبه‌ها پیدا نشده است. و در دوره صفوی به دلیل ساخت و سازهای زیاد و تکثر و تعدد زیاد ابنیه‌های مذهبی، کتیبه‌های هفت‌رنگ و اغلب به خط ثلث رواج کامل پیدا کرد و اصفهان پایتخت، کانون ثلث نویسان و کتیبه‌نویسان برجسته گردید. این روند همچنان در معماری ایران ادامه دارد و در دوره قاجار نیز کتیبه‌نگاری، اهمیت پیشین خود را حفظ نمود. اما با این تفاوت که در دوره قاجار خط نستعلیق جایگزین خط ثلث صدرنشین در کتیبه‌نگاری گردید. کاربرد کتیبه‌ها بیشتر در حاشیه دور گنبد‌ها، سطح دیوارها، بالای سردرها و به طور عمده در محراب‌ها بود، همچنین از خط نگاره‌ها در نقوش مهری، قاب‌های هندسی و کتیبه‌های برنجی نیز استفاده شده است» (نیازمند و مطلبی، ۱۳۹۷: ۱۱) سابقه استفاده از کتیبه‌نگاری در بناها به دوران قبل از اسلام برمی‌گردد. «کتیبه‌هایی یادمانی از قبل در ایران وجود داشت، نمونه‌اش اینکه هخامنشیان کتیبه‌های یادبود عظیمی در سه زبان داشتند و ساسانیان در کنار نقش برجسته‌های سنگی خویش، متن‌هایی به خط پهلوی می‌نوشتند. با این حال نخستین کتیبه‌ایی که از دوران اسلامی ایران در دست است به یک قرن و نیم پس از روزگار فتوحات باز می‌گردد. مسلمانان عرب اندکی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، در سال ۱۱ ق در روزگار خلافت ابوبکر، به ایران رسیدند و در سال‌های پس از آن از میان رودان گذشتند و در به کوه‌های زاگرس سرزمین‌های میانی ایران را به زیرنگین در آوردند. واپسین شاه ساسانی، یزدگرد سوم، به شرق تاخت تا اینکه در سال ۳۱ ق در مرو کشته شد. نظام دیوانی ساسانیان با تغییراتی برجای ماند. یکی از تغییرات ورود زبان عربی بود. مثلاً در ضرب سکه، حاکمان تازه همان اسلوب پیشین را به کار گرفتند و فقط عباراتی عربی به سکه‌ها افزودند» (بلر، ۱۳۹۴: ۳۱).

نقش کتیبه در بناهای دوره اسلامی، نقشی همانند یک راهنما و یا یک مرشد داشته که به بازدیدکننده بنا نکاتی آموزشی در رابطه با دین اسلام متذکر می‌شده است. لذا کتیبه‌نگاری در بناهای اسلامی از قبیل مساجد، مدارس و کاروانسراها نقشی مهم ایفا کرده است تا به امروز که بناهای معماری که به سبک قدیم ساخته می‌شود، نیز دیده می‌شود. «مسجد جامع قزوین از بناهای زیبا و مشهور دوران سلجوقیان است. دیوارهای داخلی شبستان مزین به طرح‌ها و نقوش گچبری می‌باشد. اختلاط زیبای قطعات کاشی کوچک لوزی شکل و کتیبه‌های تاریخی آن به انواع خطوط رایج گچبری شده آن زمان، بسیار دیدنی و چشم نواز است. با اینکه قریب به نه قرن از تاریخ آفرینش این نقوش می‌گذرد، هنوز شهرت و اصالت این گنجینه هنری محفوظ مانده است» (زارعی: ۱۳۷۳: ۳). از سمت دیگر در کنار خط نوشته‌های موجود در کتیبه‌ها، نقوشی تزئینی که شامل هندسی و گیاهی می‌باشند، حال و هوایی از شادابی و زندگی را به فضا و معماری اسلامی به ارمغان آورده است. نقوش اسلیمی از قانون تکراری نهایت شکل بهره برده است، که همانا هنرمند در رسیدن به نقش ناب و منفرد تلاشی ستودنی انجام داده است. «پوشش‌های تزئینی که از ابتدای قرن نهم گاه و بی‌گاه در سامراء مورد استفاده قرار می‌گرفت و از آثار ماندگار دوره سلجوقیان به شمار می‌رفت، در دوره تیموریان، به اوج کمال خود رسید. شکوه و عظمت نقش و زیبایی میناکاری مسجد کبود، هرگز قابل وصف نیست.» (البهنسی، ۱۳۹۱: ۵۳۱) نقوش هندسی شامل دایره،

مربع و مثلث، جز عناصر تزئینی که مبنای ریاضی به وجود آمده‌اند و از عدد فی یا عدد طلایی پیروی می‌کنند.

گشتالت و کارکرد آرم

یکی از به نام‌ترین مکاتب روانشناسی مکتب گشتالت می‌باشد که در زمینه‌های هنری نیز کاربرد فراوان دارد، همچنان‌که هنرمندان علاقمند علم گشتالت از فواید بصری آن در جهت تاثیر در ذهن بیننده بهره برده‌اند، طراحی آرم نیز یکی از شاخه‌های پر مصرف برای طراحان است که ایده خود را با بهره‌گیری از علم گشتالت بوجود بیاورند. برای طراحی با توجه علم گشتالت اصل‌های به مانند: اصل رابطه شکل با زمینه (تصویر شماره یک)، اصل همجواری (تصویر شماره دو)، اصل تداوم (تصویر شماره سه)، اصل مشابهت (تصویر شماره چهار) این چند تا اصل پرکاربردترین برای طراحی گشتالتی آرم می‌باشد.

تصاویر یک تا چهار به ترتیب از راست به چپ:
اصل رابطه شکل با زمینه، اصل همجواری،
اصل تداوم، اصل مشابهت. (پهلوان: ۹۳۱)

لذا آرم در کنار گشتالت دارای کارکردهای نظیر سخن‌گشایی، ارجاعی، بیانگر، تاثیرگذار، هنری می‌باشد، "اولین کارکردی که به عهد هر آرم است، سخن‌گشایی است. هدف این کارکرد ایجاد و حفظ رابطه با گیرندگان پیام است و همواره در مواجهه و رودرویی با مخاطبان به صورت متقابل عمل می‌کند. طبق این تعریف به نظر می‌رسد که نشانه‌های نصب شده روی سردر ساختمان‌ها به رهگذران سلام می‌گویند. پیام به یاری علامت‌هایی خاص و از مجراهای گوناگون و در اشکال متفاوت تماس دریافت می‌شود. " (پهلوان، ۱۳۹۰: ۵۳) کارکرد سخن‌گشایی در رابطه با نقوش هنر ایرانی - اسلامی همان معرفی فرهنگ به مردم ایران و خارج از مرزها در قالب آرم ولی با این تفاوت که این آرم تنها برای یخش فرهنگی نیست بلکه هویت بخشی از کار صنعتی، کشاورزی، پزشکی، دارویی و غیره می‌باشد. کارکرد سخن‌گشایی هنر همانند جمله‌ای از سعدی، شاعر

ایران زمین در باب هفتم گلستان می‌باشد، "حکیمی پسران را پند همی‌داد که که جانان پدر هنرآموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم وزر در سفر بر محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چینه و سختی بیند.

تصویر ۵: آرم دانشگاه تهران، طراح، محسن مقدم، بازسازی: مرتضی ممیز (پهلوان: ۹۳۱)

" (ویتکر، ۱۳۹۸: ۸) نمونه‌ای از طراحی آرم با کارکرد سخن‌گشایی، آرم دانشگاه تهران که برگرفته از گچ‌بری دوره ساسانیان است، می‌باشد. (تصویر شماره پنج)

خطوط و تزئین آرم

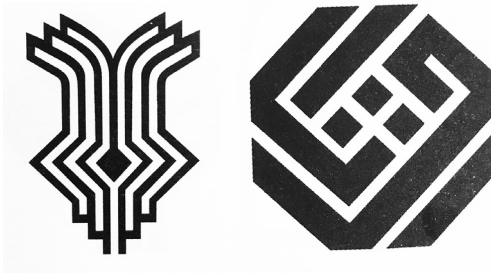
کوفی ساده - کوفی مزهر - کوفی گره‌دار - کوفی مدور - کوفی بنایی - کوفی مورق -

گشتالت مکتبی روان‌شناسی است که در اوایل قرن بیستم در آلمان بوجود آمد. اشتیاق روان‌شناسان گشتالت، موجب تعامل و پیوند هر چه بیشتر روان‌شناسی و هنر شد و در حوزه‌های هنرهای تجاری، طراحی صنعتی، طراحی گرافیک و... تاثیر پایدار و فراگیری به جا گذاشت. (حکیم‌زاده، ۱۳۹۷: ۵)

کوفی موشح، ثلث و نستعلیق خطوط فضای معماری ایرانی - اسلامی می‌باشند، که چشم‌ه‌ریبنده‌ای به آن جلب می‌گردد. خط به دو صورت دوبعدی و سه بعدی در فضای یک اثر تجسمی می‌تواند حضور داشته باشد، خط به قدری مهم می‌باشد که تمام اشکال و نقش‌ها به وسیله حضور خط کامل خواهند شد، حال اگر در این بین هنرمندی به دنبال خطوط سنتی باشد، به عنوان مثال «هرگرافیستی که پیوند بیشتری با خط سنتی داشته باشد؛ در طراحی حروف، عنوان نوشته یا آرم نوشته و بالاخره تایپوگرافی و در نهایت نقاشی خط می‌تواند انعکاس توانایی خود را مشاهده کند. عنوان نوشته قوی همیشه از آن کسانی بوده است که از توانمندی خط سنتی بهره‌بر بالایی داشته‌اند. در احوال مرحوم استاد ممیز و مرحوم مافی آمده است که آنان همواره به آثار خوشنویسی خودمان نگاه می‌کرده‌اند و از مایه‌های گرافیکی آن‌ها بهره می‌برده‌اند. به همین دلیل است که بهترین آثار عنوان نوشته هم از آن این بزرگواران است. در دوره فعلی استاد محمد احصایی از موفق‌ترین طراحان آرم نوشته است. با شناخت ویژگی‌های شیوه‌های خوشنویسی راه برای طراحی حروف هموارتر می‌شود، زیرا در طراحی حروف ما به ساختمان بصری و شخصیت تصویری و ابعاد و زوایای آن نگاه می‌کنیم و سپس با آموزه‌های گرافیک آن را برجسته‌تر می‌کنیم. فایده اصلی بررسی خواص تصویری شیوه‌گونگون خطوط سنتی این است که بیننده شکل و شمایل حروف و کلمات را می‌بینید که از صافی قرون گذشته‌اند و اصلاحات زیباشناختی به خوبی در آن‌ها اعمال شده است. درک تغییرات زیبایی‌شناختی در آینه تحول شیوه‌های گوناگون آن‌چنان خوشایند و حتی حیرت‌آور است که نمی‌توان در نظام‌های هندسی دقیق آن‌ها ذره‌ای دخل و تصرف ناآگاهانه کرد» (تیموری، ۱۳۹۶: ۵۵). بنابراین «به طور کلی خط کوفی از نقطه نظر گرافیکی نیز دارای ویژگی‌ها و استعداد فراوانی است که علاوه بر کاربردهای معمول و مرسوم آن، می‌توان برای طراحی خط، طراحی نشانه، نوشته یا لوگو و دیگر موارد از آن الهام گرفت. نقش‌های پیچیده و خیال‌انگیز برخی از اقلام کوفی نیز شوق و اشتیاق خاصی در طراح گرافیکست برای ابداع و ایجاد نمونه‌های جدید گرافیکی فراهم می‌آورد. در کتیبه کوفی تزئینی موزن مسجد جامع قزوین مشاهده می‌شود که پیچ و تاب‌های ظریف و زیبا و خیال‌پردازانه خط کوفی و اسلیمی‌ها و برگ‌های تزئینی که بسیار هنرمندانه گچ‌بری شده، انسان را به حیرت وامی‌دارد و در عین حال سرگذشت سراسر عشق و اشتیاق و ایمان هنرمندانی را بر ما می‌نمایاند که رقصی عارفانه را در پیچ و تاب‌های این خطوط و حرکت‌های نرم اسلیمی‌ها متجلی ساخته‌اند» (زارعی، ۱۳۷۳: ۱۳).

خط کوفی بنایی یا معقلی ساده، متناظر و متعکس، موزن نوع خطوطی است که در مسجد جامع قزوین مورد استفاده قرار گرفته است. «خط کوفی معقلی ساده آن است که کلمه یا عبارتی را در یک سطح هندسی با فاصله‌های معین و یکنواخت ترسیم می‌کنند و دنباله حروف را با خطوط اضافی و زائده‌ها پرمی‌کنند، به نحوی که تمام عبارت در فضای هندسی ترسیم شده قرار می‌گیرد. خط کوفی معقلی ساده را در شکل‌های مختلف هندسی (مربع، مثلث، مستطیل، پنج ضلعی، شش ضلعی، هشت ضلعی و...) تنظیم می‌کنند. نقطه شروع و جهت نوشتن آن نوع از خط معقلی که طرح اولیه آن بر مبنای سطح چهار گوش (مربع) قرار دارد (مقتدانی و بهزادی، ۱۳۹۶: ۵۳) (تصویر شماره ۶) و یکی دیگر از خطوط تزئینی که به وسیله آن آیه‌های قرآن را در مساجد و اماکن متبرکه به نمایش می‌گذارند، خط ثلث می‌باشد (تصویر شماره ۷). «هنر کتابه نویسی و آیه نگاری بر دو اصل اساسی خوشنویسی یعنی کرسی و ترکیب

استوار است. گفتنی است که اغلب ترکیبات هم، کرسی خط را تحت تاثیر قرار داده و به متابعت از شکل و فضای کلی مورد نظر، گاه به صورت گردان یا نیم گردان و گاهی هم با چرخش‌های کامل ادواری در فضای مسجد و محراب، نظرها را به درون و به همان اعماق هدایت می‌کند، حرکت‌های افقی و عمودی خطوط کنایه‌ها نیز، تورا به گردیدن و چرخش و دیدن محیط به چشم تعقل و تکوین می‌خواند. به زبانی دیگر، خط‌های عمودی آن، جوهر هستی را استوار نگاه می‌دارد و خطوط افقی اش، سیراب از چشمه هستی، مایه کثرت می‌شنوند» (هراتی، ۱۳۷۵: ۱۱).

تصویر ۶: راست، آرم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، طراح: مرتضی ممیز (پهلوان: ۱۳۹۱).
تصویر ۷: چپ، آرم مراسم سالانه تقدیر از ناشران نمونه، طراح: مصطفی اسدالهی (پهلوان: ۱۳۹۱).

ابتدا استقبال هنرمندان از خط کوفی و انواع آن بود که بعد از پیدایش خط ثلث و قابلیت‌های آن این خط در کتیبه‌نگاری رشد چشمگیری کرد. «در نمونه‌های بررسی شده از کتیبه‌های ثلث اغلب با دوگونه کتیبه سروکار داریم یکی آن دسته که نویسنده یا طراح کتیبه خود سازنده آن بوده که در این آثار نشانی از نام کاتب به چشم نمی‌خورد و در عوض نام سازنده کتیبه با عنوان عمل همراه است که معمولاً خط این کتیبه‌ها از حیث خوشنویسی چندان مرغوب نیست و از گونه‌ایی خط تحریری متأثر است. مانند کتیبه اصلی محرابی شبستان شرقی مسجد جامع اصفهان. در این اثر، خط کتیبه اصلی محراب چندان مشخص نیست و ویژگی‌هایی متفاوت از قلم‌های مختلف را در خود دارد، مانند کتیبه محراب مسجد کرمانی. دسته دوم کتیبه‌هایی است که کاتب و نویسنده، سازنده آن نیستند یا اگر هستند وجه خوشنویسی را بر صنعت‌گری ارجح دانسته و در رقم کتیبه غالباً نام کاتب را همراه عباراتی هم چون کتبه می‌بینیم. خط بیش‌تر این کتیبه‌ها از حیث خوشنویسی قابل توجه است و به دست خوشنویسان بزرگ آن عهد نوشته شده است. نمونه‌هایی فراوانی از این دسته آثار متعلق به سده‌های هشتم و نهم وجود دارد مانند کتیبه مسجد گوهرشاد اثر بایسنقر، خانقاه ابوبکر تاییدی اثر جلال جعفر و مسجد عتیق شیراز اثریحیی صوفی غیره. اما در آثاری که به دست خوشنویسان کتابت شده تاثیر خوشنویسی بر کتیبه‌ها را بیش‌تر در نحوه کتابت مفردات باید جست. زیرا چنان که در آثار مشخص است ترکیب‌بندی اغلب کتیبه‌های ثلث به ویژه آثار سده هشتم هجری قمری به بعد تفاوت‌هایی بنیادی با ترکیب‌بندی آثار خوشنویسی و کتابتی ثلث دارد. مهم‌ترین تفاوت در چند طبقه بودن ترکیب‌بندی کتیبه‌هاست که در خوشنویسی معمولاً چنین ترکیب‌بندی‌ایی وجود ندارد. این ویژگی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتیبه‌نگاری ثلث است. به نظر می‌رسد این ویژگی از اصول اصلی کتیبه‌نگاری در سده نهم هجری قمری به شمار می‌رفته زیرا سراج شیرازی در رساله تحفه‌المحبین در ذیل معرفی قلم‌ها از قلم کتابه یاد کرده و برخی از قواعد کتابت آن را شرح داده است. از آن جمله عبارتی است که در این باره آورده است «و آن کتابه را شاید که بر بالای یکدیگر نویسند و در یک سطر جایز است که

سه طبقه نوشته شود، و در هر طبقه رعایت کرسی به نوعی بنمایند که مخالف اصول وقاعده نشود، و باید که از اصول ثلث و محقق بیرون نباشد» (صحرارگرد و شیرازی، ۱۳۸۹: ۵۶).

بی‌شک خاطره انگیزترین بخش تزئینی در معماری مساجد که چشم‌ه‌ریبنده ایرانی و جهانگرد را به خود جلب می‌کند، نقوش تزئینی اسلیمی می‌باشد (تصویر شماره ۸) «اسلیمی نقشی است که از حیث ظاهر با حروف کوفی درهم، خالی از شباهت نیست و برای زیبایی حواشی به‌کار می‌رود. نقاشی‌های قدیم چنین گفتند که واضع این نقش امیرالمومنین علی بن ابی طالب بوده است. بنابراین، از این روایت و آن شباهت می‌توان بدین نکته پی برد که اسلیمی نقشی مربوط به دوره اسلام است که از خط کوفی استخراج شده و چون برای لفظ آن ریشه دیگری نمی‌توان سراغ کرد، باید آن را عبارت از همان لفظ اسلامی دانست که الف آن مانند الف سلاح و لکن و کتاب اماله یافته و به صورت یا در آمده است. اسلیمی استعمال این اصطلاح اسلیمی در مقابل نقش ختایی که با مغول از چین به ایران آمده موید دیگر آن جدی است که برای ریشه آن ذکر کردیم. بابر پادشاه تیموری هندی در وصف بناهای سمرقند، آن‌جا که از نقش و نگار عمارات تیموری و الغ بیکی سخن می‌گوید، از نقش‌های ختایی و اسلیمی باهم نام می‌برد و به قرینه معلوم می‌شود که نقش‌های آن زمان را به دو دسته تقسیم می‌کرده‌اند. نقش‌های ختایی یا قنایی و یا چینی که از راه ترکستان چین و مغولستان به ماوراءالنهر و ایران آمده بود و دیگری نقش‌های قدیمی که مربوط به دوره اسلام بوده و آن را نقش اسلامی یا اسلیمی می‌گفتند (محیط طباطبایی، ۱۳۱۹: ۶۳). پس باید به نتیجه رسید نقش تزئینی اسلیمی دارای پیشینه مذهبی دارد و در ابتدا در کنار خطوط کوفی دیده می‌شود. «با مقایسه این نقوش با یکدیگر می‌توان مراحل اولیه شکل‌گیری نقش اسلیمی که مبنای نقوش تزئینی دوره ساسانیان طرح شده است را به روشنی پی برد. نقش‌های تزئینی ظروف سفالی دوره ساسانیان شاید جزء اولین نمونه‌های نقش اسلیمی در هنر ایران باشند. برای روشن شدن ارتباط هنری نقش‌های تزئینی دوره اسلامی با قبل، بیش از هر چیز لازم است که به بررسی منشأ نقوش بالی شکل در هنر قبل از اسلام ایران پرداخته شود. نقش‌های بالی شکل را می‌توان در نقوش تزئینی دوره هخامنشیان و حتی قبل از آن ردیابی کرد. این نقوش در دوره ساسانیان از رونق بسیار زیادی برخوردار گردید. در واقع می‌توان آن را جزو اصیل‌ترین نقش‌ها در این دوره به شمار آورد. بدون شک استفاده بیش از حد این نقش نمی‌تواند تنها دارای جنبه تزئینی داشته باشد، بلکه بایستی دارای معنا و مفاهیم خاصی بوده باشد» (خزایی، ۱۳۷۵: ۱۳۸). یکی دیگر از نقوش تزئینی، نقوش هندسی می‌باشد که بر مبنای ریاضی و هندسه شکل گرفته است (تصویر شماره ۹).

همچنین «تاریخ هندسه از نظر لغوی و نیز نسبت ذاتی آن با نظم به یک عبارت با مصریان آغاز می‌شود به تعبیر رابرت لولر در کتاب هندسه مقدس، هندسه در لغت به معنای اندازه‌گیری و پیمایش سطح زمین است (نسبت بین geo و metry و اندازه زمین). اما آنچه در پس این تعریف وجود داشت مهم‌تر بود. در نزد مصریان چون نیل طغیان می‌کرد، این خود نشانه‌ای از بازگشت ادواری آشفستگی اولیه (کائوس) محسوب می‌شد و چون طغیان فرو می‌نشست کار دوباره‌سازی و تعیین مجدد مرزها آغاز می‌گشت. بدین عمل، هندسه، یعنی اصل دوباره برقرارکننده نظم و قاعده بر روی زمین می‌گفتند» (بلخاری قهی، ۱۳۴۱: ۱۱). هندسه در هنرهای اسلامی چون منبت‌کاری،

کاشیکاری، خوشنویسی، خاتم‌کاری و... دیده می‌شود. «طرح‌های هندسی که گونه‌ای از هنرهای اسلامی محسوب می‌شوند از مهم‌ترین و برجسته‌ترین این هنرها هستند و از بدو پیدایش، تحقیقات بسیاری درباره آن صورت پذیرفته است. طرح‌های هندسی از هنرهای بس قدیمی و سنتی به‌شمار می‌آیند. لیکن بازتاب آن در هنرهای معاصر همواره مورد بحث و گفت‌وگو بوده است.

۱- آیا ازدیاد نقوش هندسی بیانگر علاقه یکپارچه هنرمندان اسلامی به خلق و شکوفا نمودن آثاری این چنین بوده است؟

۲- آیا مذهب و اعتقادات مذهبی نیز دخالتی در پیدایش و خلق چنین آثاری داشته است؟

۳- آیا طرح‌های هندسی با دیگر هنرهای غربی چگونه است؟

۴- آیا خطوط هندسی قواعد و اسکلت‌بندی خاصی داشته‌اند؟

الگوهای هندسی با ترکیب شکل‌های هندسی که در آن خلایقیت منظمی به کار گرفته شده است پدیدار می‌شوند. چون دستگاه‌های تناسبی برگزیده شود. امکان آفرینش الگوهای توسط درهم آمیختن بی‌شمار شکل‌های هندسی فراهم می‌شود. بدین‌گونه طراح آزادی گزینش دستگاه‌های سازندگی خود و نیز آزادی بهره‌گیری از گوناگونی‌هایی از این دستگاه در دسترس قرار می‌دهند به دست می‌آورد. پس شیوه هندسی روشی را در هنر به دست می‌دهد که در آن

اجزاء ترکیبات و زیبایی با تناسبی خاص میسر است. اما نمی‌توان آن را جریانی کاملاً مکانیکی و خود به خودی تلقی کرد، زیرا در آن عامل اراده آدمی نیز دخالت دارد» (مجبی، ۱۳۹۴: ۱۶۳).

تصویر ۸: راست، آرم کتابخانه ملی ایران،
طراح: مرتضی ممیز (پهلوان: ۱۳۹۰).
تصویر ۹: چپ، آرم همایش بین‌المللی
زنان مسلمان، طراح: حسین خسروجردی
(پهلوان: ۱۳۹۰).

نقوش دارای مدل‌های مختلفی می‌باشند، گیاهی، جانوری، هندسی و اسلیمی که در این بین نقوش اسلیمی یا هندسی «که در اصل بسیار ساده‌اند. آن‌ها را می‌توان تنها با استفاده از پرگار و خط‌کش و دانستن نحوه ترسیم مثلث، مربع، شش ضلعی، ستاره و غیره رسم کرد. طرح‌ها را می‌توان با کمال سهولت، بزرگ یا کوچک کرد. با تکرار این شیوه‌ها و تقسیمات بعدی و افزودن خطوط مستقیم و منحنی، می‌توان طرح‌های نامحدودی به وجود آورد» (ویلسون، ۱۳۷۷: ۲۲). نقوش تزئینی ایرانی - اسلامی دارای قابلیت‌های فراوانی می‌باشد، چه از لحاظ ساختن بنای همانند گذشتگان و چه در جهت الهام گرفتن برای مصارف گرافیکی مخاطب معاصر. «یکی از کاربردهای هندسه در معماری، هنرگره‌چینی است، یعنی پوشاندن فضای دوبعدی به وسیله چند ضلعی‌های منتظمی که یکی پس از دیگری با نظم خاص ریاضی ظاهر می‌شوند و مفهومی معنوی را به بیننده القا می‌کنند. هنری که از تمدن اسلامی نشأت گرفته و هنرشناسان جهان بر اصالت آن متفق القولند. چنان‌که می‌دانیم پیروان ادیان غیراسلامی و به ویژه مسیحیان، معابد و اماکن مقدسه خود را با تصاویر جانداران مزین

می‌کردند و هنوز هم چنین می‌کنند. این‌گونه کارها در اسلام جایز نبوده و نیست، همین امر موجب شد که مسلمانان برای تزیین مساجد و دیگر اماکن مقدسه خود به نقوش تجریدی و هندسی متوسل شوند. از میان نقوش‌های هندسی، آن‌ها که ستاره و یا شمسه دارند، در واقع آسمان پرستاره و پرنقش و نگار را یادآوری می‌کنند. آسمانی که در آن دایره‌های هم‌مرکز و مدارگونه این ستارگان مجازی را به یکدیگر پیوند داده و در چرخشی سماع‌گونه همراهی کرده است و این حقیقت را به نیایش‌گر القا می‌کند که: سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار در گردشند بر حسب اختیار دوست» (آقایانی چاوشی، ۱۳۸۶: ۴)

تجاری‌سازی گرافیکی نقوش اسلیمی و هندسی مسجد جامع قزوین

هنر ایرانی - اسلامی در طی سده‌های متمادی با تکیه بر غنای تحسین برانگیز در فرم و معنا در عرصه‌های گوناگون توانسته است حامل پیام ارزش‌های والای معنوی برای مخاطبان باشد. در عرصه هنرهای بصری با اولویت تزیینات، نقوش و نگارهای جاودانی ایرانی و اسلامی انتقال معانی آسمانی بیشترین سهم را ادا نموده است. از دغدغه‌های اصلی حوزه هنر، لزوم توجه به ارزش‌های کهن و مفاهیم عالی جهت انتقال آن به نسل‌های جدید می‌باشد که حفظ و تداوم آن و بهره‌گیری از این مفاهیم در تلطیف فضای کالبدی و ذهنی زندگی معاصر شهری، تأثیرگذار است. سیل گسترده، فن‌آوری‌های نوین و ایجاد عرضه‌های جدید در حیات بشر امروزی، باعث گردید تا نگاهی نوبه این مسأله را نگارنده این پژوهش داشته باشد. بنابراین «تجاری‌سازی فرآیندی است که از تمام پتانسیل‌های ممکن استفاده می‌کند تا کسانی که در نوآوری فناورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند فواید ایجاد شده به وسیله نوآوری را به دست آورند. گرافیک تجاری و خلق آن بسیار پیچیده‌تر از هنر برای هنر است. ابتدا طراح گرافیک باید با اشخاص و مفاهیم پایه‌ای آشنا باشد. این مفاهیم شامل سفارش گیرنده یا طراح، سفارش دهنده، مصرف‌کننده می‌باشند. در واقع طراح با سفارش دهنده ارتباط دارد ولی نتیجه کار وی را باید در بازخورد مصرف‌کننده بررسی کرد» (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۶). بنابراین در این پژوهش مراحل را برای رسیدن به طرح آرم با پیشینه هنر اسلامی به طراح گرافیک پیشنهاد شده است، در زیر سه مرحله پیشنهادی برای تجزیه نقوش وارده شده است.

الف: مرحله ساده‌سازی

در پژوهش نقوش را به دو دسته اسلیمی و هندسی تقسیم‌بندی شد، لذا در این مرحله به صورت گزینشی نماهای عکاسی‌های شده از کتیبه‌های مسجد انتخاب و سپس به وسیله نرم افزارهای وکتوری^۱ نقوش ساده‌سازی می‌شوند و نقوش بعد از ساده‌سازی وارد مرحله معاصر سازی و در این مرحله تغییراتی نظیر رنگ‌گذاری، بافت‌گذاری، دسن‌گذاری و سه بعدی سازی که برای مخاطب و سفارش دهنده امروزی قابل فهم باشد، خلق خواهد شد. البته لازم به ذکر است که مرحله آخر با توجه به سلیقه طراح و سفارش دهنده پیش خواهد رفت.

نقوش معاصر سازی شده برای مقاصد از قبیل آرم، بافت و نقوش مدرنی که قابلیت پیاده‌سازی بر روی مبلمان شهری، پوشاک، منسوجات، کیف و کفش، طلا و... را دارا می‌باشد، آماده می‌شوند. همچنین در این پژوهش تعدادی از تصاویری که هدف آن‌ها ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی از طریق گرافیکی و ساده‌سازی نقوش و آرایه‌های تزیینی اسلامی - ایرانی به میراث فرهنگی کشور ایران قابل استفاده می‌باشد در نهایت،

۱- در گرافیک وکتوری (برداری) تصویر در قالب مجموعه‌ای از مشخصات هندسی مانند نقاط، خطوط، منحنی‌ها، دایره‌ها و چند ضلعی‌ها ذخیره می‌شود. فایل‌های وکتور را با فرمت‌های AI، EPS، WMF و... خواهید یافت، معمولاً برای استفاده از این‌گونه فرمت‌ها، شما می‌توانید از نرم‌افزارهای از قبیل Adobe Illustrator، Corel و... استفاده نمایید.

آنچه که از دستاوردهای گرافیک کامپیوتری نقوش مسجد جمع قزوین و مساجدی از این قبیل بدست خواهد آمد، نوعی پیوند بین میراث فرهنگی این تمدن کهن با دنیای امروز است. میراثی که نه تنها از یاد برده نشده است، بلکه هنرمندان این سرزمین سعی بر انطباق این هنر با تحولات تازه‌ای است که در پیرامون ما در حال تغییر است. در این راستا، فعالیت‌های موسسه‌هایی چون مطالعات هنر اسلامی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد و زمینه‌ای برای خلق آثار هنری جدید بر پایه ایده‌های فرهنگی-اسلامی قلمداد گردد.

نتیجه‌گیری

در جامعه جهانی که موضوعات و تعاریفی چون فشردگی زمان و فضا، جامعه اطلاعات محور، دهکده جهانی، فرایند غربی شدن جهان، هنر و فرهنگ این مرز و بوم را همچنان تهدید کرده است؛ لذا در این میان بررسی هنر ابنیه تاریخی-مذهبی به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای تأثیرگذار که یکی از مؤلفه‌های جریان ساز فرهنگی است؛ مجال تجلی می‌یابد. که در این راستا فعالان و پژوهشگران این عرصه هریک به طریقی سعی در ساختن و شناساندن این نقوش به عنوان هنر ملی و بومی می‌باشند که وجه تمایز بین هنر و فرهنگ‌های گوناگون، وجود عناصری باشد که ریشه در هنر این مرز و بوم را داشته است. لذا برای طراحی و الهام گرفتن از نقوش سنتی ایرانی-اسلامی و به دست آوردن دستاورد بومی ملی طرح‌ها و نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با استفاده از عواملی همچون ساده کردن فرم‌ها، کاربرد خطوط ضخیم و حجم‌دار، توجه به آرایش‌ها و تزئینات، کاربرد نقوش گیاهی همچون نقوش هندسی ساسلیمی و استفاده از شیوه طراحی خطوط کوفی و ثلث متأثر از سبک معماری سلجوقی و صفوی، می‌تواند زبانی نو در هنر گرافیک معاصر ایران خلق کند و آثاری بیافریند که نشان‌دهنده تلفیق سنت‌های پیش از اسلام و دوران اسلامی در بازآفرینی هنر معاصر باشد. بنابراین، علاوه بر حفظ هنر و فرهنگ غنی ایران-اسلامی، می‌توان آن را در حد جهانی شدن و تأثیر بر دیگر فرهنگ‌ها نیز پیش برد، که در نهایت، میزان تأثیرپذیری هنر معاصر ایران از هنر بومی و ملی پا فراتر نهاده و در روند جهانی شدن قدم گذارد. بنابراین استفاده متنوع از فن‌آوری نوین، تجاری و عمومی کردن هنر، توسعه همه جانبه موزه‌ها و بازشناسی ابنیه تاریخی و ارائه ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی و هنری، اهمیت نقش مخاطب، آمیختن عناصر غیرهمگن، بیان آثار از طریق نشانه و نمادها با اهداف متعالی در هنر معاصر، از تأثیرات هنر قدیم بر هنر معاصر خواهد بود. که از برجسته‌ترین آن می‌توان به جهانی شدن فرهنگ کشورمان اشاره کرد. بنابراین این مطلب، لزوم تاسیس و توسعه مراکزی جهت پرورش استعدادهای هنری، راهنمایی و آموزش هنرمندان بخصوص هنرمندان نوپا، که با بهره‌گیری از آثار تاریخی-مذهبی ایران به تولید و خلق اثر هنری در دوره معاصر بپردازند را، دوچندان خواهد کرد.

فهرست منابع

کتاب

- مقتدانی، علی اصغر و بهزادی، مهران (۱۳۹۶)، آشنایی با انواع خط کوفی، تهران: دانشگاه پیام نور.
- هراتی، محمدمهدی (۱۳۷۵)، هنر آیه نگاری قرآن کریم، تهران: پیام آزادی.
- نیازمند، نیما و مطلبی، حمید (۱۳۹۷)، کتیبه در معماری اسلامی ایرانی، تهران: رسانه تخصصی.
- بلر، شیلا (۱۳۹۴)، نخستین کتیبه‌ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین، ترجمه: مهدی گلچین عارفی، تهران: فرهنگستان هنر.
- بلخاری قهی، حسن (۱۳۹۶)، فلسفه هندسه و معماری، تهران: دانشگاه تهران.
- زارعی، باب‌الله (۱۳۷۳)، کتیبه کوفی مسجد جامع قزوین، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- احمدی، الهام (۱۳۹۵)، شناخت و مطالعه مسجد جامع قزوین، تهران: نگره.
- نیازمند، نیما (۱۳۹۷)، سبک‌شناسی و دوران تاریخی معماری ایران، تهران: رسانه تخصصی.
- فولادی نسب، کاوه و کهنسال‌نودهی، مریم (۱۳۹۶)، سرگذشت معماری در ایران، تهران: افق.
- فریشمن، مارتین و خان، حسن‌الدین (۱۳۹۸)، تاریخ معماری مساجد، ترجمه: غلامحسین علی‌مازندرانی، تهران: یزدا.
- شاطریان، رضا (۱۳۹۰)، تحلیل معماری مساجد ایران، تهران: نورپردازان.
- کامران، افشار (۱۳۹۸)، مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری تاریخ طراحی گرافیک ایران، تهران: فاطمی.
- گرابر، اولگ و دیگران (۱۳۹۱)، معماری اسلامی، ترجمه اکرم قیطاسی، تهران: سوره مهر.
- پهلوان، فهیمه (۱۳۹۰)، درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم، تهران: دانشگاه هنر.

مقالات

- تقی‌زاده، عالمه، علیمحمدی اردکانی، جواد (۱۳۹۶)، «بررسی و تحلیل نوشتار (کتیبه‌نگاری) به مثابه رسانه تبلیغاتی در معماری ایران»، نگره، شماره ۴۱، صص ۸۰ تا ۹۳.
- فراست، مریم (۱۳۸۵)، «به کارگیری شاخصه‌های معماری اسلامی در معماری مسجد محله (با تاکید بر کتیبه و نقوش هندسی)»، مطالعات هنر اسلامی، شماره ۴، صص ۶۱ تا ۸۴.
- محیط طباطبایی، محمد (۱۳۱۹)، «پرسش و پاسخ (اسلمی)»، تعلیم و تربیت، شماره ۳، صص ۶۳ تا ۶۳.
- صحراگرد، مهدی، شیرازی، علی اصغر (۱۳۸۹)، «تأثیرات تحولات خوشنویسی (خط ثلث) بر کتیبه‌نگاری ابنیه اسلامی ایران سده چهارم تا نهم هجری»، نگره، شماره ۱۴، صص ۵۱ تا ۶۴.
- شایسته‌فر، مهناز (۱۳۸۷)، «تزینات کتیبه‌ای مسجد وکیل شیراز»، کتاب ماه هنر، شماره ۱۲۰، صص ۷۵ تا ۶۴.
- خزایی، محمد (۱۳۷۵)، «خط کوفی و نقوش اسلیمی»، هنر، شماره ۳۱، صص ۱۳۷ تا ۱۴۲.
- تیموری، کاوه (۱۳۹۶)، «گام‌های نخستین خط در گرافیک با تاکید بر خطوط سنتی»، رشد آموزش هنر، شماره ۵۰، صص ۵۴ تا ۶۶.
- محبی، زهرا (۱۳۹۴)، «نقوش هنر سی اسلامی»، رشد آموزش هنر، شماره ۴۴، صص ۶۲ تا ۷۳.
- رهنورد، زهرا (۱۳۸۲)، «نواوری در خوشنویسی در روند مراسلات تجارت و تبلیغات»، هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، شماره ۱۴، صص ۳۱ تا ۳۱.
- آقایانی‌چاوشی، جعفر (۱۳۸۶)، «نه ضلعی منتظم در ریاضیات و نقوش تزئینی اسلامی»، نامه علم و دین، شماره ۳۳ تا ۳۶، صص ۳۴ تا ۳۴.

کارکرد تجاری گرافیک دینی تزینات کتیبه‌ای

مساجد در طراحی آرم

زهره شایسته‌فر

صص ۳۷-۴۹

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)

اکبر ابراهیم زاده^۱، تورج روشنایی بدر^۲

۱- گروه معماری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران. *
۱- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو، ایران.
۲- گروه معماری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران.
nitam.611178@liamg.moc

چکیده

از قرن‌ها پیش دانسته شده بود که رنگ می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر احساسات، هماهنگی درون و حتی سلامتی داشته باشد. عنصر رنگ مقوله‌ای است که در زمینه‌های مختلف، بروی آن مطالعه شده و کاربردهای رنگی تا حدودی در زمان‌ها و بافت‌ها مختلف مشخص گردیده است. از میان آفرینش‌های انسان، معماری کامل‌ترین و جامع‌ترین هنر است و بنابراین در هنرها موقعیت محوری دارد. معماری نمایش‌دهنده گوناگونی ابزارها و تعدد حالات رسیدن به وحدت است. معماری ایران همیشه دارای معنا بوده، چرا که در ایران بعثت درخشندگی شدید اشعه آفتاب در اکثر پهنه این سرزمین و شفافیت هوا در مناطق مرتفع و تجزیه نور و نیاز به زیستن به فضاهای روشن به عنوان جزئی از زندگی ایرانیان در سراسر تاریخ بوده. نور سمبل وجودی و یک حضور روحانی در سختی ماده نفوذ کرده و آن را تبدیل به یک صورت شریف و زیبا و شایسته که محل استقرار روان انسانی باشد که جوهر او نیز ریشه در عالم نور دارد، عالمی که جز عالم روح نیست و در کل حضور نور به شیوه هوشمندانه‌ای در جهت انتقال مفاهیم معنوی در ایران استفاده شده است. با توجه به اینکه رنگ و نور از جمله مهم‌ترین و مؤثرترین ابعاد دخیل در معماری سنتی ایران به شمار می‌آید، در تحقیق پیش‌رو، به بررسی و شناخت هرچه بیشتر مفاهیمی همچون نور، رنگ، فضا و معماری کلاسیک ایران پرداخته شده، که در این روند مسجد کبود تبریز نیز جهت تکمیل مطالعات به عنوان نمونه موردی انتخاب گشته است.

واژه‌های کلیدی: ایران، رنگ، فضا، نور، معماری کلاسیک.

۱- مقدمه

چون ادراک رنگ، اساسی‌ترین بخش در ادراک تصاویر است، نیروی زیادی دارد و بنابراین می‌توان از آن به بهترین نحو در بیان و تقویت اطلاعات بصری بهره جست (دونیس، ۱۳۸۸: ۹۲). از نخستین جنبه‌های ادراک انسانی، رنگ بینی یا احساس تشخیص روشنایی و تاریکی می‌باشد. (Gage, ۱۹۹۹: ۲۱-۲۷) رنگ‌ها روح دارند و زنده‌اند، رنگ‌ها کلمه‌اند و همچنین کلمات سخن می‌گویند. غایت و هدف همه مجاهدت‌های هنری بیرون کشیدن و استخلاص ماهیت و سرشت معنوی فرم و رنگ و آزادی آنها از زندان دنیای مادی است. از چنین آرزو و سودایی است که هنر غیر مادی نشأت می‌گیرد. دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم به دنیای انسان در سالهای گذشته، شباهتی ندارد. دنیای ما با ابداع و خلاقیت شکل گرفته است ما بناهایی می‌سازیم که محتوای آنها در عملکرد آن نهفته است؛ در عین حال بناها سمبول افکار و عقاید نیستند؛ بلکه تجسم افکاری هدف دار هستند. رنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برایمان مرده جلوه می‌کند، رنگ‌ها ایده‌آغازین و ثمره نور اصلی بدون رنگ هستند و مقابل آنها تاریکی بدون رنگ است. رنگ در حقیقت حاوی اطلاعات فراوان و یکی از فراگیرترین تجارب بصری است که ما همه در آن مشترکیم و این مسئله رنگ را تبدیل به یکی از گرانباترین منابع ارتباط بصری می‌سازد. (دونیس، ۱۳۸۸: ۲) یکی از نکاتی که در زندگی روزمره ما فراموش شده است وجود نور است که می‌تواند جهت آرامش و آسایش روانی و زیبایی به صورت کنترل شده وارد فضاهای مختلفی گردد. نورها می‌توانند بطور طبیعی که سبب روشنایی مناسب و یکنواخت می‌شوند ایجاد گردند یا به‌طور مصنوعی و با توجه به میزان نیاز در فضا تعبیه گردند، به طوری که با توجه به استفاده فضا (مسکونی، اداری، عمومی و...)، نوع کاربری فضا و میزان نیاز نور در فضا، نورها را ترجیحاً طبیعی و در غیر این صورت مصنوعی به حداکثر استفاده رسانند. بنابراین نور هدایت شده محیط را زیباتر، پرآرامش‌تر، متنوع‌تر و قابل استفاده‌تر می‌نماید. در معماری سنتی نور یکی از اجزایی است که در کنار عناصر و مفاهیم دیگری از قبیل ساختار، نظم فضایی، مصالح، رنگ و... مطرح می‌شود و در طراحی بناها به عنوان یک عنصر کلیدی نقش خود را در جهت تبیین معنویت و تقدس در فضا و بالاخص در مساجد ایفاء می‌کند. (بمانیان، ۱۳۸۶: ص ۷) در معماری کلاسیک ایران معمار علاوه بر آن که به خواسته مخاطبان توجه نماید، به آوای ضمیر باطنی خویش جان می‌سپارد و اثر معماری چون منطق بر فطرت پاک انسان الهی است.

۲- مبانی نظری

۲-۱- رنگ...

وقتی از رنگ سخن به میان می‌آید همه ما تصوراتی از آن خواهیم داشت و بلافاصله رنگ‌هایی در نظرمان جلوه‌گر می‌شود. اهمیت رنگ در زندگی مفاهیم مختلف و متنوعی از آن را در ذهن ما زنده می‌کند، در این صورت ارائه یک تعریف مشخص و تعبیر مختصر نه تنها مفهوم جامع و گسترده رنگ را بر نخواهد گرفت، بلکه برای درک ابعاد وسیع آن گمراه‌کننده نیز خواهد بود. (ایتن، ۱۹۸۸) همگان به این مسئله آگاه هستند که انسان از گذشته تا کنون تحت تأثیر رنگ‌ها بوده و برخلاف تصور اولیه، تمام رنگ‌ها در حالات و اعمال ناخودآگاه ما تأثیر بسزایی داشته است (شادی ۱۳۸۱: ۱۴). رنگ صفت طبیعی در هر پدیده است و زینت و زیبایی مظاهر طبیعت و بسیاری از نعمت‌های مادی، نشأت گرفته از رنگ آنهاست. تا کنون سیصد هزار رنگ برای بشر

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-

اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)

اکبر ابراهیم زاده، توجع روشنایی بدر

صص ۵۰-۶۲

شناخته شده است و دانشمندان در زمینه رنگ شناسی و آثار و خواص شان بحث ها و تحقیقات مفصل کرده اند. رنگ الفبای احساس هنرمند است و او با این الفبا سخن می گوید و تبادل اندیشه می کند. (نساجی زواره، ۱۳۸۷) رنگ عبارت است از امواج نوری که با چشم می بینیم و در مغز تشخیص می دهیم، هنگامی که نور بر اجسام رنگین می تابد، چشم می تواند رنگ ها را به طور یکنواخت یا کمرنگ یا پررنگ ببیند. گاهی یکی از رنگ ها جلوه خاصی پیدا می کند و چشم آنرا بهتر تشخیص می دهد، یا به نظریه بیشتر خودنمایی می کند، بطوری که بیننده احساس می کند که مثلاً رنگ زرد یا آبی در صفحه بیشتر شده است. (ماهرالنقش، ۱۳۶۱: ۹۵)

۲-۱-۱- کاربرد مفهومی رنگ در فضاهای معماری

هماهنگی در رنگ مثل هماهنگی در نت های موسیقی است و از اهمیت ویژه ای در ایجاد هارمونی مناسب و چشم نواز به مانند قطعه موسیقی برخوردار است. رنگ ها روح دارند و زنده اند، رنگ ها کلمه اند و همچنین کلمات سخن می گویند. حضور رنگ به سبب تأثیرات بصری اش در فضاهای معماری امری مهم به شمار می رود. (Gage، ۱۹۹۹: ۲۱-۲۷) واقعیت و اثر روحی-روانی رنگ همان چیزی است که آن را اثر رنگ می نامیم. عاملی که باد به آن توجه کرد این است که اثر فضایی رنگ ها دارای عوامل گوناگونی می باشد. نیرو و قدرت رنگ ها در مورد عمق آنها در خود رنگ نهفته است. این خصوصیت در تاریکی و روشنی، سردی و گرمی درجه اشباع و یا میزان وسعت سطوح رنگ ها جلوه می کند. همچنین تأثیر هر رنگ، با موقعیت نسبی آن با رنگ های همراه تعیین می شود یک رنگ باید با توجه به رنگ های محیط اطرافش بکار رود. مطالعات روانشناسان در زمینه تأثیر رنگ و نور بر ادراک انسان از فضا و زمان حاکی از تأثیر رنگ بر حس وزن (سبکی و سنگینی)، دما (گرمی و سردی)، فاصله (دوری و نزدیکی) و ابعاد (بزرگی و کوچکی) است. حتی قیاس زمان نیز در فضاهای دارای رنگ های مختلف متفاوت است و مجموعه این عوامل باعث می شود تا صرف نظر از سایر عوامل محیطی خصوصیات فضایی، دو فضای یکسان با ترکیبات رنگی مختلف تأثیرات کاملاً متفاوتی را بر ادراک انسان بگذارند (محمدی و شکیبا منش، ۱۳۸۴). معماری هنر آفرینش فضا است بطوری که آن فضا کاربردی باشد، بر این اساس معماری (فرم) و انسان به دلیل پویایی برهم تأثیر متقابل می گذارند. بدیهی است که چگونگی تأثیر پذیری انسان از رنگ ها ماهیت کاملاً روانی داشته و به طور غیرمستقیم در هنجارها و واکنش ها عکس العمل ها و رفتارهای فرد مؤثر می باشد (علی اکبرزاده ۱۳۷۳: ۳۷). از این رو، تأثیرات رنگ در انسان و استفاده درست از آن در بناها با کارکردهای متفاوت اجتناب ناپذیر است.

۲-۱-۲- رنگ در معماری سنتی

برخلاف گسترش معماری مدرن در تمدن فعلی بشر، معماری سنتی جایگاه بداعی و معرفتی و زیبای خود را حفظ کرده است. هر نقشی که در معماری و طراحی سنتی به کار رفته دارای رنگی است که می تواند نقش بسزایی در درک هر چه بهتر فضاها داشته باشد (سلیمان زاده و همکاران، ۱۳۹۱). تزئینات در معماری و طراحی سنتی یا به کارگیری رنگ متنوع همراه هستند به رنگ هایی که با احساس و ادراک، اشتراک و ارتباط دارند. یکی از عوامل مؤثر بر معماری (دخیل بر فرم) رنگ می باشد معماران سنتی ایران از این تأثیر و تأثر مطلع بودند و سعی داشتند تا بهترین الگوی رنگی خود را از طبیعت اخذ نمایند. تأثیر روانی رنگ ها غیر قابل انکار است، در معماری رنگ تعاریف

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، توح روشنایی بدر

صص ۵۰-۶۲

ویژه و جدیدی برای فضا ارائه می‌نماید. عدم آگاهی براین مسئله می‌تواند تأثیرات غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد و به همین دلیل که رنگ‌ها به کار برده شده در یک بیمارستان و با یک زندان و با یک مهدکودک متفاوت است، زیرا تعاریف از فضا در این فضاها متفاوت است. (ملاصالحی ۱۳۸۵: ۱۰) معماری سنتی، روش‌های پیچیده قانون هنری برای طراحی، پدیدآوری فرم‌های فضایی داشته‌اند که گرچه با روش‌های مدرن طراحی متفاوت است هدف نهایی یکسانی را دنبال می‌کند که عبارت است از «تبدیل ایده‌ها به صور فضایی» بنابراین، معماران سنتی هم مانند همکاران مدرن خود، افرادی متخصص و آموزش دیده‌اند که توانایی‌های خلاقانه‌ای در طرح و ساخت اجزای بنا دارند و فقط روش کار آنها با طراحان امروزی متفاوت است طراحان سنتی تنها در حوزه سنت‌ها به کار می‌پردازند و از آن فراتر نمی‌روند. به این سبب، در مقایسه با طراحان مدرن و امروزی، حوزه محدودتری در اختیار دارند ولی این محدودیت به معنای آن نیست که خلاقیت آنها از همکاران مدرنشان کمتر است. در ضمن، معماران سنتی روند کار طراحی خویش را در ذهن خود زمینه‌ای محدود و تعریف شده از طریق فرهنگ‌ها جامعه خویش دنبال می‌کنند و از میان امکاناتی که ساخته و پرداخته سنت ماست، به گزینش و عمل می‌پردازد. (بیدهندی ۱۳۸۵: ۳۳) در طول تاریخ اثرات بصری-روانی رنگ انسان را تحت تأثیر قرار داده است، جدایی ناپذیری رنگ از شکل و این حقیقت که رنگ جزء طبیعی لاینفک زندگی، معماری و هنر است، گاه سبب پذیرش معانی متفاوت برای رنگ در فرهنگ‌های مختلف شده است. ولی در هر سمت، در تمامی دوره‌های تاریخ و در همه نقاط جغرافیایی رنگ چه در مکان داخلی و چه خارجی با اصول معینی استفاده شده است. (سوزان ۱۳۸۳: ۵۶۳)

۲-۲- نور...!

نور در فیزیک قسم خاصی از امواج الکترومغناطیسی قابل مشاهده است. در دانش فیزیک به واسطه وجود حاملی مفروض نور امکان تحقق می‌یابد، این حامل واسطه‌ای است که در آن امواج نور به حرکت درمی‌آید. نور شخصیت ساز و حیات بخش فعالیت‌های روزمره و بازنمایی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر است که امکان دیده شدن به هر عنصر معماری را می‌دهد. نور در دگرگونی‌های فضایی و کالبدی تأثیرگذار است و هر مکانی دارای نور مخصوص که تنها به آنجا تعلق دارد است، نور نه تنها در انحصار مکان خاصی نیست بلکه در انحصار زمان خاصی نیست و در زمان‌های متفاوت تغییر می‌کند و در طول روز چهره‌های متفاوتی از آن را می‌بینیم. تغییر و شدت نور باعث شادی و استرس‌های روانی و افسردگی در روزمرگی آدمی می‌شود و نور منشاء تمام پاکی‌ها و نیکی‌ها و نماد عقل الهی است تا با تاییدن معرفت در وجود آدمی جان بگیرد. وقتی در موارد زیادی از آب این نماد پاکی سبقت گرفته و بانی و تاکیدکننده برآب و توجه به آن شده و گاهی با کم شدن شدت حالت خلسه را در آدمی به وجود آورده و گاه یک حس روحانی و معنوی را متولد کرده است. بازی نور این سایه روشن‌ها و انعکاس‌ها فرم‌ها را در مقابل ما برهنه ساخته‌اند و گاه در نقش لباس و بافت برتن فرم بوده‌اند. نور که به تنهایی کمال است در کنار آب، رنگ و آینه کاری فرصت بیشتری برای رخ کشیدن خود دارد و از هر کجا وارد فضا شود به هر شیوه معنا و مفهوم خاص خودش را دارد و مکانی متفاوت خلق می‌کند، که حس زمان و مکان و حال معنوی را دگرگون و از زمان و مکان فراتر می‌رود و ترکیب آن با هر عنصر و ماده رشدی بدیع را به بار خواهد آورد. (عطاری ۱۳۹۲)

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، تورج روشنائی بدر

صص ۵۰-۶۲

۲-۲-۱- نور در معماری

مروى و یا نامروى بودن اشیاء و تشخیص رنگ آنها به وجود نور وابسته است، علاوه براین، کمیت و کیفیت نور و نحوه دریافت ویژگی بصری اشیاء (فرم، رنگ و بافت) اثرگذار است و به این دلیل نور از عوامل مهم در زیبایی شناسی معماری به شمار می‌آید نور می‌تواند فضا را تعریف کند و شکل بیافریند. فلامکی، نور را به همراه ماده، انرژی و زمان جزء «بن مایه» های معماری به شمار آورده است. بن مایه‌ها به تعبیر او خالص چیزهایی هستند که معماری می‌تواند از طریق آنها به شکل دست یابد. (قدیم زاده، ۱۳۹۲) نور طبیعی که حامل انرژی حیات بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات بر روی زمین محسوب می‌گردد، علاوه بر آن نور می‌تواند با رنگ‌ها و جلوه‌های متفاوت خود، باعث تغییر چهره یک مکان شود زیرا نور در هر یک از فصول سال، در آب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره‌ای مخصوص به خود است. ضمناً هر مکانی دارای نور خاصی است که تنها به آنجا تعلق دارد؛ به عنوان مثال، در صحرای یک منطقه استوایی تابش به قدری شدید و سایه‌ها آنقدر کوتاه است که اشیاء به چشم بیننده مرتعش و در حال ذوب شدن به نظر می‌آیند. به همین ترتیب نور موجود در مناطق کوهستانی، جنگلی و یا سواحل نیز دارای ویژگی‌های مکانی مخصوص به خود و متمایز از سایر مناطق است. زمانی که نور را به داخل فضای ساخته شده هدایت می‌کنیم در اصل نوعی ارتباط بین ساختمان و محیط خارج از آن ایجاد کرده‌ایم. بدین وسیله می‌توان جلوه‌های متفاوتی از فضای داخلی را که هر یک دارای ماهیت خاص خود از لحاظ ادراک فضایی هستند، ایجاد کرد. توجه به کنترل نور و تاریکی در ایجاد تفاوت حالت میانی فضاهای مختلف و نیز در ایجاد تسلسل فضایی سودمند است. «در فضاهای معماری ایرانی به دقت از سلسله مراتب نور و تاریکی در جهت حرکت و هدایت از فضایی به فضای دیگر استفاده شده است» (آیوازیان، ۱۳۹۱: ۲۵۹)

۲-۲-۲- نور در معماری سنتی ایران

اولین تاریخی که ما درباره استفاده از نور در معماری ایران اطلاع داریم سده سوم هزاره چهارم ق. م می‌باشد که در آن زمان جهت کسب نور و سایه از ایجاد اختلاف سطح در دیوارهای خارجی استفاده می‌کردند. در شهر سوخته از هزاره سوم و دوم ق. م از روی آثار خانه‌هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود می‌توان استنباط کرد که هر اتاق یک در با محیط خارج ارتباط داشته و فاقد پنجره بوده است، در دوره ایلام در حدود ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ ق. م نیز نمونه‌ای از پنجره‌های شیشه‌ای به دست آمده که شامل لوله‌های خمیر شیشه می‌اشد که در کنار هم و در داخل یک قاب جایی می‌گرفته است و قطعاً جهت روشن کردن داخل بنا مورد استفاده بوده است. از جمله کهن‌ترین مدارک نمونه‌های در و پنجره در معماری ایران می‌توان در نقشه‌های قلعه‌های مادى در آثار دوره شاروکیان یافت، از روی نقش برجسته آشوری می‌توان روزه‌هایی را که بر روی برج‌ها ساخته شده‌اند تشخیص داد. در دوره هخامنشی در تخت جمشید وضع دره‌ها به خوبی مشخص است و پاشنه گرد آنها اغلب به جای مانده است در این کاخ بالای دره‌ها و حتی بامها، روزه‌ها و جام خانه‌هایی وجود داشته است که فضای بزرگ و سر پوشیده آنها را روشن می‌کرده است (گرگانی، ۱۳۸۱: ۳۱۷). در معماری سنتی ایران، بخش‌های گوناگون فضاهای معماری گاه به صورتی غیر همسان از عوامل و پدیده متفاوت در شکل‌گیری فضا تاثیر پذیرفته‌اند و برخی از بخش‌ها فضا بیشتر بازتاب

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-
اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، توح روشنایی بدر

صص ۵۰-۶۲

نیازها و خواسته‌های کارکردی بوده است. هر واحد معماری یک فضای واحد، از اجزائی تشکیل می‌شود برخی از این اجزاء را نیز می‌توان به عنوان یک واحد کوچک‌تر و مجکوعه‌ای شامل اجزاء دیگر در نظر گرفت (سلطان زاده، ۱۳۸۴: ۲).

۲-۲-۳- نور در معماری مساجد ایرانی

مسجد از دیرباز به عنوان عنصری اساسی در جامعه بشری و به صور گوناگون مطرح بوده است. گاهی به نام نیایشگاه، گاهی پرستشگاه و در ادیان و مناطق گوناگون و در دوره‌های مختلف زمانی به نامهای دیگر معروف بوده است. در ایران نیز مسجد از دیرباز در بطن شهری وجود داشته و معماری مساجد نیز همواره مورد توجه بوده است. (عطاری ۱۳۹۲) ایران به عنوان یک کشور اسلامی در شهرهای مختلف مساجد گوناگونی دارد. این مساجد که همگی مثل هم هستند به شیوه‌ای طراحی شده‌اند که معماری خاصی را در مقابل نور دارند. تعیین موقعیت مساجد از جنبه‌های زیبایی شناختی و کارکردی مهم بوده است. نشان دادن غروب و طلوع آفتاب برای یادآوری زمان نماز از کارکردهای روشنی روز بود. با استفاده از فضاهای باز و روزنه‌های اطراف گنبد‌های مساجد یا با استفاده از کاشی‌های بازتابنده در داخل و خارج، میزان نفوذ نور را افزایش می‌دادند. دیوارهای متخلخل در مقابل نور وضعیت ویژه‌ای را ایجاد می‌کند که فرد مسلمان خود را در مقابل پروردگار بزرگ تهی می‌یابد. در مساجد روشنی که برای داخل کردن نور استفاده می‌شود، متفاوت از سایر معابد و فضاهای مذهبی است. برای مثال، در معابد هندو بر این باورند که مسیر عشق و یافتن خویش در مسیر تاریک میسر است. وقتی نوری وجود ندارد، هیچ چیز دیده نمی‌شود. بنابراین چیزی وجود نخواهد داشت که مردم را از خودشان منحرف کند. در تفکر اسلامی، خدا نور است و تمام خلقت از نور الهی است. مسیر نوری که در مساجد یا سایر مکان‌های مذهبی اسلامی دیده می‌شود گذرگاهی از تاریکی به نور است؛ اما این نور هیچ وقت منحرف نمی‌شود، چون دلیل زندگی است. نور و رنگ در مساجد ایران مثل مسجد شیخ لطف الله در شهر اصفهان که یک نمونه منحصر به فرد است، به صورت ترکیبی و مرتبط با هم به کار گرفته شده‌اند. عناصر مختلف در این مسجد معرف تعاریف عرفانی هستند. این عناصر در ابتدا به عنوان تزیینات ساده‌ای در نظر گرفته می‌شوند، اما مفاهیم عمیقی در ورای آنها نهفته است. دیوارهای متخلخل، کاشی‌های بازتابنده، آثار متنوع روی آجرها، همگی مفاهیم مختلفی را منتقل می‌کنند.

۲-۳-۳- بررسی نمونه موردی

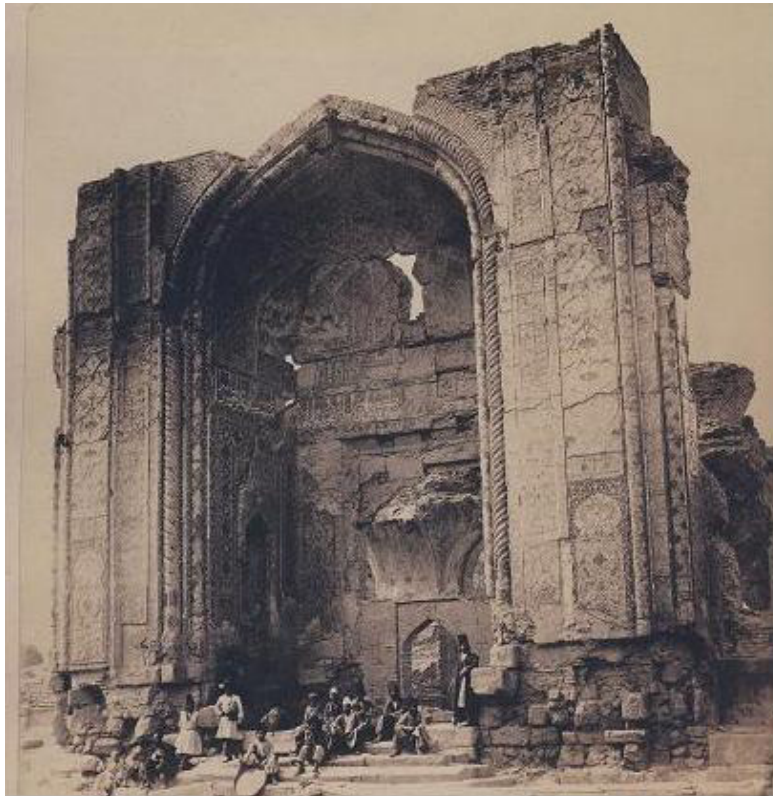
۲-۳-۱- مسجد کبود تبریز

یکی از شاهکارهای معماری دوره اسلامی که در شهر تبریز قرار گرفته مسجد کبود است. این بنا با نامهای مختلف از جمله گوی مسجد (به ترکی همان مسجد کبود)، مسجد شاه جهان، عمارت و مسجد مظفریه معروف و مشهور بوده است. بانی مسجد ابوالمظفر جهان‌شاه بن قره یوسف از امرای قراقوینلو بود ولی نظارت ساخت مسجد زیر نظر همسرش جان بیگم خاتون و یا به عقیده برخی از مورخین دخترش صالحه بوده است. در کتیبه‌های باقی مانده از این بنا تاریخ پایان این مسجد سال ۸۷۰ هجری قمری است. متأسفانه این بنا در زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری تبریز ویران شد و تمام سقف فرو ریخت و تمامی دیوارها را خراب کرد ولی آنچه از این بنا باقی مانده در نوع خود بی نظیر است و به علت کاشیکاری معرق و تلفیق آجر و کاشی و رنگ‌های بسیار

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، تورج روشنائی پدر

صص ۵۰-۶۲

متنوع کاشیها لقب فیروزه اسلام گرفته است. علاوه بر کاشیکاری ها سردر بسیار بلندش توجه اکثر سیاحان و باستانشناسان را به خود جلب کرده است و تمامی آنها را وادار به نوشتن چند خطی از زیبایی این بنا کرده است. (آل احمد، ۱۳۷۸: ۴)

شکل (۱) تصویری تاریخی از مسجد کبود تبریز

توصیفات سیاحانی که قبل از خرابی این بنا مطلب نوشته اند خواندنی است از جمله کاتب چلبی و تاورنیه که خصوصاً با تمام جزئیات معماری این مسجد را وصف کرده است. هردوی این نویسندگان بین سالهای ۱۰۴۶-۱۰۴۵ ه ق از تبریز و این بنا دیدن کرده اند. چلبی سردر اصلی را از طاق کسری بلندتر دیده است و تاورنیه علاوه بر سردر و کاشیکاری های بی نظیر آن از دو مناره بسیار بلند صحبت می کند که مشخص است در هنگام زلزله کاملاً از بین رفته است. در قدیم این بنا مجموعه ای از ساختمانهایی چون مدرسه، مسجد، خانقاه، کتابخانه و... بوده است که متأسفانه در حال حاضر هیچ کدام برجای نمانده اند فقط قسمتی از مسجد که آن هم بسیار آسیب دیده بود و مرمت شده است. (همان منبع)

این بنا در سال ۱۳۱۰ ش جزو آثار ملی به ثبت رسید و تا سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ ه ش بازسازی گنبد های بالای شبستان انجام شد ولی در سالهای اخیر مرمت و تکمیل ساختمان، محوطه سازی و اجرای بخشی از نقوش داخلی عمارت انجام شده است. مرمت مسجد به صورتی است که سعی شده هر آنچه که از آجر و کاشی و سنگهای مرمر باقی مانده است در جایهای اصلی خود حفظ شوند. از قسمتهای دیدنی این مسجد قسمتی از سقف است که طلا و لاجورد با یکدیگر کار شده است و در نوع خود بی نظیر است. در داخل مسجد قسمت شبستان کوچک سردابی است که در آن جای دو قبر است که احتمال می دهند از آن جهان شاه و همسرش باشد زیرا در روایات تاریخی آمده است که جنازه جهان شاه پس از کشته شدن به این مسجد منتقل و دفن شده است. گرچه این گورها در حال حاضر خالی هستند. (آل احمد، ۱۳۷۸: ۴)

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-
اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، توح روشنایی بدر

صص ۵۰-۶۲

شکل (۲) مسجد کبود تبریز

۲-۳-۲- تحلیل رنگ در مسجد کبود تبریز

شهرستان تبریز سابقه ای طولانی در فرهنگ سرزمین ایران داشته، آثاری هنری ارزشمندی از گروه ساختار و تزیینات معماری تا صنایع دستی و هنرهای بومی خود به همراه داشته که هر کدام دارای بار فرهنگی، هنری و حتی اقتصادی ویژه ای نیز بوده اند. هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده بنا به ویژه در تزیینات معماری و تأثیرات مختلف نقوش کهن و باستانی که در عرصه های مختلف هنری بر روی یکدیگر گذاشته اند، امروزه آثاری ارزشمند و ماندگار را در عرصه فرهنگ و هنر این منطقه برجای گذاشته است.

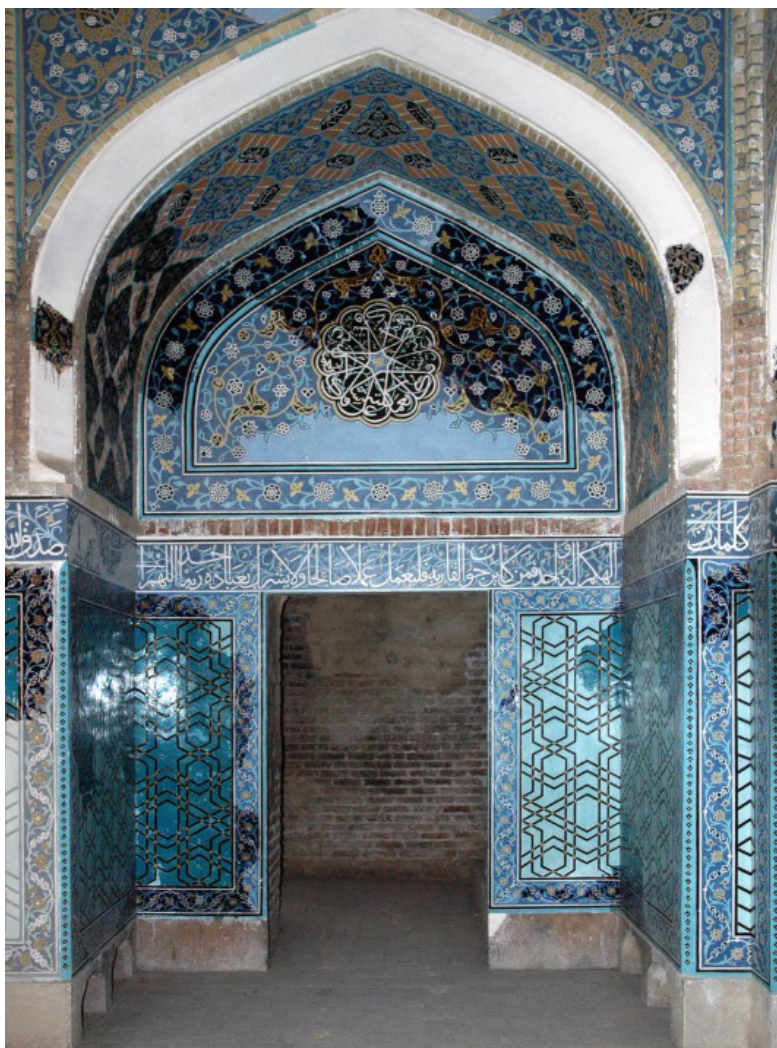

شکل (۳) ترکیب رنگ های قهوه ای روشن، سفید، لاجوردی و خاکی در نقوش سقف و گنبد مسجد کبود

نقش ها و رنگ های زیبا و دل انگیزی که می توان آن ها را از سطح کاشی های لاجوردین و سفید مسجد کبود تا سطح زیلوها و در نهایت سفالینه های منقوش آبی و سفید مشاهده کرد. بررسی های انجام شده بر روی رنگ و نقش این تزیینات، نشان از هماهنگی میان آنها و هنرمندان این عرصه، با پیشینه کهن از هر کدام است، به طوری که تفاوت تکنیک های ساختاری کاشی کاری، زیلوبافی و نقاشی روی سفالینه ها، باعث گردیده تا نقش ها در هریک با ویژگی ساختاری آن رشته هنری نیز هماهنگ شده و نقشی منحصر را بیافریند.

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، تورج روشنائی بدر

صص ۵۰-۶۲

شکل (۴) ترکیب رنگ‌های قهوه‌ای روشن، سفید، لاجوردی و خاکی در نقوش دیواری مسجد کبود

نقوش زیبای مسجد کبود با توجه به تحقیقات به عمل آمده، در نوع خود کم نظیر است و به مثابه مساجد کهن دیگر، شامل نقوش اسلیمی و شاه عباسی، نقوش هندسی، گره چینی و نقوش کتیبه‌ای و خط نگاره‌ها است. رنگ‌های به کار رفته در این مسجد، بسان دیگر مساجد و مکان‌های مذهبی مشخص و معین است. رنگ‌های به کار رفته در تمامی سطوح مسجد، شامل لاجوردی، خاکی (آجری)، سفید، مشکی، قهوه‌ای روشن و قهوه‌ای تیره است. رنگ‌بندی‌های متنوع در نقوش تزیینی، لاجوردی، خاکی، قهوه‌ای روشن و سفید در درجه اول اهمیت و رنگ‌های دیگر مثل مشکی و قهوه‌ای تیره در مرتبه دوم قرار دارند.

۲-۳-۳- تحلیل نور در مسجد کبود تبریز

نقش نور در معماری اسلامی تاکید بسیار گسترده بر اصل تجلی است. نور وظیفه شفاف کردن ماده و کاستن از صعوبت و سردی بنا را عهده دار است. نور به عنوان مظهر وجود در فضای مسجد افشاندن می‌شود تا یکی از عناصر تشکیل دهنده فضای ادراکی باشد. عنصر نور افشانی مسجد و تقویت سیستم نوری مساجد علاوه بر اینکه خود سمبل عرفانی و معنوی است خود جزئی از تزئینات مسجد نیز به شمار می‌رود. این نور افشانی وظیفه مخابره اطلاعات را به خوبی انجام می‌دهد گاهی اوقات هم

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، توجع روشنایی بدر

صص ۵۰-۶۲

باعث صعود فکر و اندیشه انسان به ماورای محدودیت‌های مادی می‌شود. نور تحرک و حیاتی فعال به تزئینات اسلامی بنا می‌بخشد و همانطور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود ترکیب نور و نقش از قدیمی‌ترین ازواج در معماری مسجد به شمار می‌روند. نور و تزئینات مسجد، بجای اینکه ذهن را به بند بکشد به جهانی خیالی رهنمون می‌شود و قالب‌های ذهنی را درهم شکسته و انسان را به روشنایی دنیایی می‌کشاند که تجلی حق در آن است.

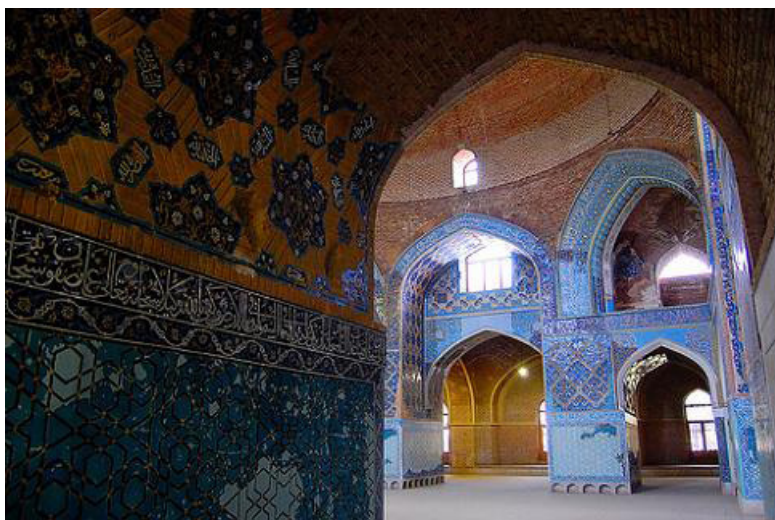

شکل (۵) تاکید بر محراب و جهت قبله توسط نور طبیعی - ترکیب نور و نقش

حجم فضا در نورپردازی معماری ایرانی، اسلامی حایز اهمیت است. در این حجم فضایی و پوشش غیر هم سطح، انعکاس منابع نور بر سطوح با شدت یکسان، طیف‌های رنگین با سایه روشن‌های گوناگون ایجاد می‌کند و فضا و محیط را با درجات روشنایی متکثر از تاریک تا روشنی را تالو و جلوه‌هایی بی‌انتهای می‌نمایاند و از هر زاویه دیدی، این جلوه‌گری ظهوری نومی یابد. نورپردازی در شبستان، در خدمت فضاها را جدا می‌کند، به گونه‌ای که ایجاد سایه روشن در مناظر دید انسانی می‌نماید.

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، تورج روشنائی بدر

صص ۵۰-۶۲

شکل (۶) فضاسازی توسط شدت تابش نور طبیعی (خلق فضاهای تاریک و روشن) در شبستان مسجد

ساختار فضایی مسجد کبود تبریز توسط نورپردازی معنی بخشیده می‌شود. بنابراین همانگونه که در شکل شماره ۳ دیده می‌شود نور شبستان از دو منبع نوری طبیعی و مصنوعی تامین می‌گردد. منبع اول که برای روشن کردن شبستان اصلی در طول تاریخ استفاده می‌شده توسط بازشوهای کنترل شده نه چندان بزرگ در دیواره‌های بیرونی تامین می‌شود و برای روشن کردن محراب و نقوش نیز از این روش استفاده شده است. منبع دوم که مربوط به دوران معاصر می‌باشد توسط چراغ‌های الکتریکی سقفی و دیواری در مسجد به چشم می‌خورد و باعث روشنایی فضا در شب (قبل از اختراع الکتریسیته این توسط چراغ‌های روغنی یا همان پی‌سوز انجام می‌گرفته است) و یا تلطیف و یکپارچه‌سازی نور به کمک منبع طبیعی در طول روز می‌شود. کنترل شدت تابش در محل بازشوهای موجود در جداره‌های بیرونی بنا نیز یکی از آیتم‌های مهمی است که به آن پرداخته شده است، بدین صورت که در مرحله اول محل قرارگیری آنها (از نظر فاصله و ارتفاع) با توجه به ضلعی که حضور دارند سنجیده شده است، به عنوان مثال، بازشوهای ضلع جنوبی به علت آنکه باعث آزار نمازگزاران نگردد در ارتفاعی بسیار بلند و نزدیک به مرکز ایجاد شده‌اند و در ضلع غربی نیز به علت انحراف کم قبله از جنوب به غرب، بازشوها در ارتفاعی نسبتاً بلند و منفرد ایجاد گشته‌اند و توسط المان‌هایی چون فخرالمدین کنترل می‌شوند.

شکل (۷) ترکیبی از نقوش رنگی و نور طبیعی در شبستان مسجد کبود

۳- نتیجه‌گیری

نورها، سایه‌ها یا تاریکی‌ها، به این صورت، عناصر تزئینی لازم الاجرای هستند که باید بدانیم چگونه آنها را ایجاد کنیم. به علاوه زمانی که نور طبیعی رو به کاستی می‌رود، نورپردازی مصنوعی باید این امکان را به ما بدهد که فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهیم. نور، غیرمادی‌ترین عنصر محسوس طبیعت، همواره در معماری ایرانی وجود دارد و در واقع نشانه عالم والا و فضای معنوی است. در دوران معماری سنتی نحوه نگاه به نور تحت تأثیر تفکر اسلامی به عالی‌ترین درجه خود می‌رسد و مظهر تقدس و عالم معنوی شناخته می‌شود. معماری سنتی ایران در جستجو حقیقت است، حقیقت در معماری کمال است و کمال از آن باری تعالی است و هرچه در این معماری حضور دارد، عضوی از آن است که جداناپذیر است و روی به سوی حقیقت دارد. نورنشانی از حرکت به سمت حقیقت است که حالت فیزیکی و مادی ندارد و این موضوع در کنار عوامل دیگر مانند اقلیم و موقعیت قرارگیری یک بنا، و نحوه استفاده از نور، مطرح می‌شود. نور در بناهای ساخته شده متأثر از دیدگاه توحیدی است که توانسته اشکال و فرم‌ها و دیگر عوامل فضا ساز همچون رنگ و نور به قلمرو عرفانی - الهی وارد کند و استفاده از این مضامین در فضای معماری مسجد برای تعمیق و روحانیت بخشیدن به محیط مادی و استغراق انسان در فضایی فوق جسی بکار گرفته می‌شود. جایگاه نور و رنگ در معماری ایرانی از ترکیب فرهنگ، مذهب و هنر ایرانی که در طول زمان تغییر کرده، سرچشمه می‌گیرد. استفاده از عناصر طبیعی در معماری ایرانی بیشتر یک روش استعاری بوده است. نور و انکسار رنگ ناشی از نور در معماری سنتی به منظور ایجاد فضاهای شاخص و دادن مفاهیم ویژه به کارآمدی مکان بود. در ساختمانهای مذهبی مثل مساجد، نور و رنگ در کنار هم کیفیت معنوی و متافیزیکی به فضا می‌دهند. همانطور که قبلاً اشاره شد در معماری سنتی و در فرهنگ اسلامی، نور نمادی از خدا و نور الهی است. کاربرد انتخابی سایه و نور و نور غیرمستقیم در فضاهای مذهبی در ارائه حالتی عرفانی به فضا مؤثر است. در ساختمان‌های دیگر مثل فضاهای مسکونی، فقط رنگ قابلیت‌های زینتی نداشت؛ بلکه عناصر دیگر هم به جای رنگ برای رنگارنگ کردن فضا استفاده می‌شدند و استفاده از آینه‌های شکسته در فضا منعکس‌کننده رنگ محیط به فضای داخلی می‌شد. نور با کیفیت‌های مختلف بر فضای روانشناختی و اجتماعی فرد در زندگی تأثیر می‌گذارد.

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی -
اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، توح روشنایی بدر

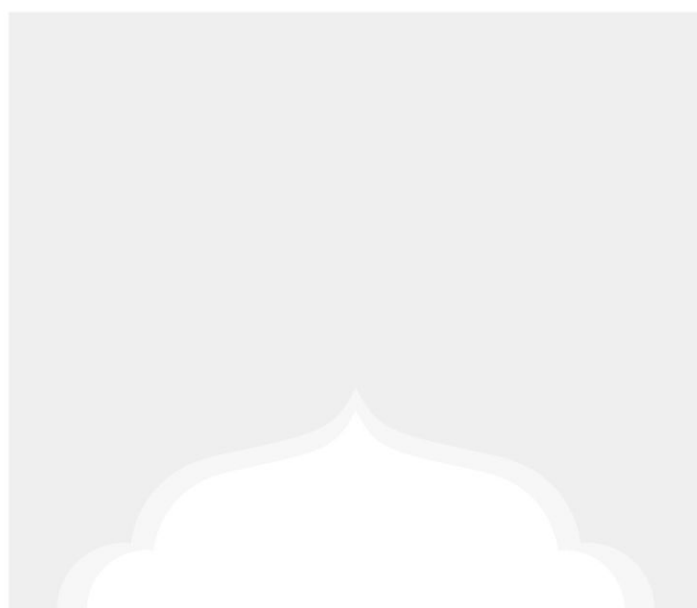
صص ۵۰-۶۲

تحلیل معنایی نور و رنگ در معماری ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
اکبر ابراهیم زاده، تورج روشنائی بدر

صص ۵۰-۶۲

مراجع

- ۱- مقدم، ب.، تقوی، ا.، و طاهری، ن.، «آشنائی با شبکه‌های کامپیوتری»، چاپ دوم، انتشارات نصر، تهران، ۱۳۷۵.
- ۲- اردلان، نادر و بختیار، لاله، حس وحدت: سنت عرفانی در معماری ایرانی، ترجمه حمیدشاهرخ اصفهانی، نشر خاک، ۱۳۸۰
- ۳- اسفنجار یکناری، عیسی، مید شهری که هست، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۸۵.
- ۴- اسفندیاری، آپ‌هنا، چلیپا، رمزانسان کامل، فصلنامه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۸۵، صص ۲۲-۵- افشار، ایرج، یادگارهای یزد: معرفی ابنیه و آثار باستانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۴۷.
- ۶- ایتن، یوهانس، مترجم: عربعلی شروه، کتاب رنگ ایتن، انتشارات یساوی، تهران، ۱۳۸۸.
- ۷- بلخاری قهی، حسن، مبانی عرفان هنر و معماری اسلامی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر، ۱۳۴۱.
- ۸- سیدصدر، سید ابوالقاسم، معماری، رنگ، انسان، انتشارات آثار اندیشه، تهران، ۱۳۸۱.
- ۹- عطاری گرگری، مجید، مقاله «برازک علی شاه تبریز چه می‌گذرد»، مجله بین‌المللی معماری و ساختمان شماره ۱۳، تهران، ۱۳۸۶.
- ۱۰- عطاری گرگری، مجید، مقاله «ربع رشیدی تبریز»، مجله بین‌المللی معماری و ساختمان شماره ۱۶، تهران، ۱۳۸۷.
- ۱۱- قدوسی پور فرشاد، وحید، امیرحسین، نوزپردازی معماری کار کیست؟، مجله معمار شماره ۲۳، ۱۳۸۲.
- ۱۲- مقصودی، آنیسا، طراحی نور در گالری، معماری و فرهنگ شماره ۳۵، ۱۳۸۸.
- ۱۳- <http://narjes-soltanynejad.persianblog.ir>
- ۱۴- <http://architecture-world.blogfa.com>
- ۱۵- Gage john ۱۹۹۹ [۲۰۰۱ reprinted] color and meaning: art science and symbolism. london: thames and hudson lid

روشن‌های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

فصلنامه پژوهش‌های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

maremat-mag.ir

نشانی: کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، کوچه شهید سبحانی، پلاک ۴۸، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۷
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴