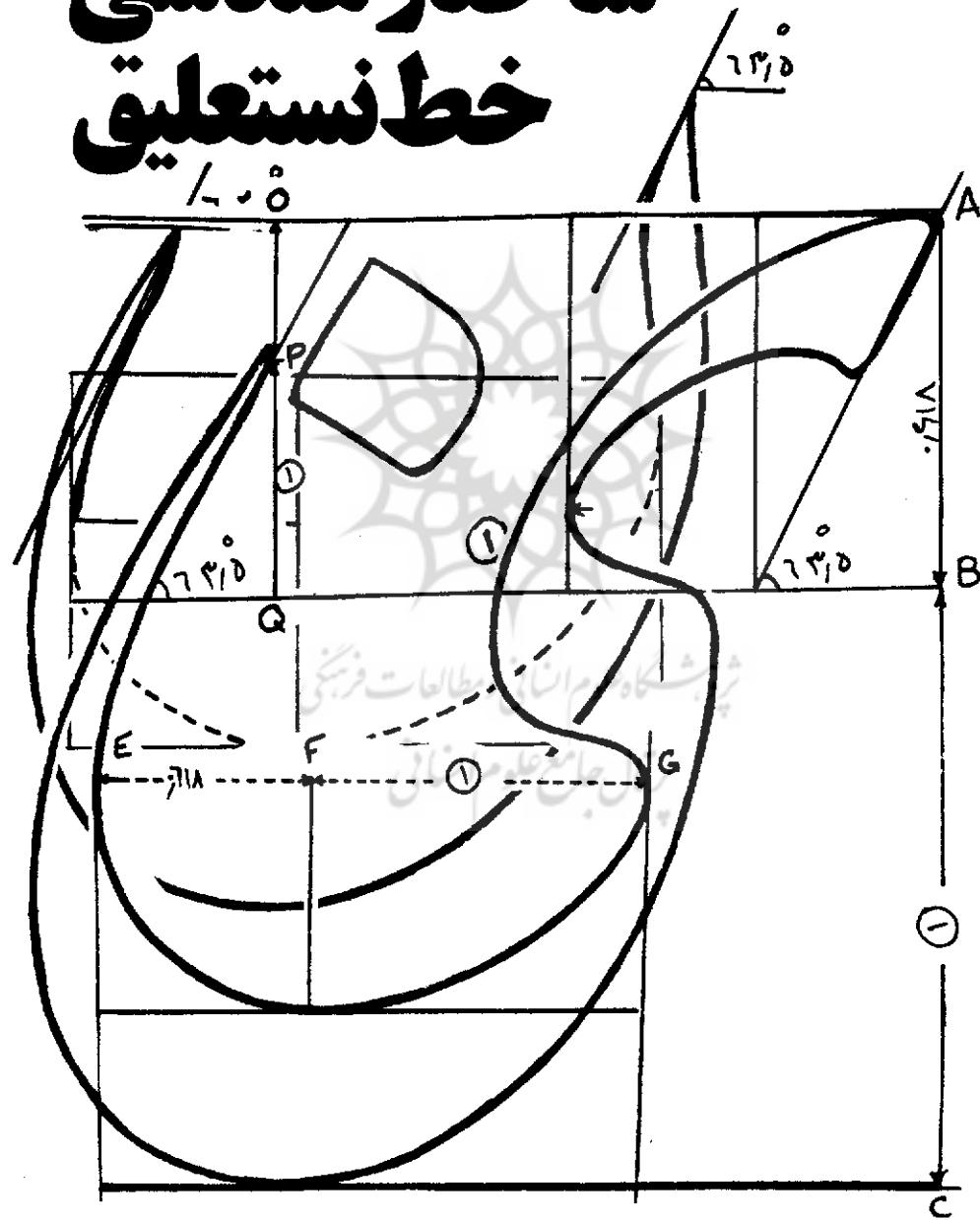

جواد بختیاری

جوهرو ساختار هندسی خط نستعلیق

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

Divin Porporation و در قرن نوزدهم آنرا تقسیم طلائی Golden section نام نهاده اند.

فرمول تقسیم طلائی $\frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1/618$ می باشد، که زیباترین تناسب و تقسیم برای یک پاره خط، حجم، سطح هندسی و یا پدیده های زیبای طبیعت می باشد.

آگاهی نگارنده به تناسب طلائی در خط نستعلیق پس از مطالعاتی گستردۀ در اصول زیبایی شناسی و نقش ریاضیات در هنر، بویژه هنرهای بصری و تجسمی و مرور دقیق بر آثار خوشنویسان زبدۀ عصر تیموری و صفوی و قاجاریه محقق شد.

قبل از بحث در مورد تناسب طلائی (خط نستعلیق) بصورت اجمالی درباره تناسب و تقسیم طلائی توضیحاتی آورده می شود:

تناسب

تناسب^۱ عبارت است از روابط کمی اجزاء با کل و اجزاء با یکدیگر. مفهوم تناسب، یک مفهوم ریاضی است که در هنرهای بصری اهمیت بسزایی دارد. طی تاریخ هنرمندان برای دست یابی به وحدت و تعادل و بمنظور آنکه زبان قابل درکی برای فرمها ایجاد کنند، بطور آگاهانه یا نا آگاهانه آثار خود را برپایه شکل های هنری و روابط متناسب بین اشکال بنا کرده اند. معیارهای تناسب در طی تاریخ برحسب فرهنگهای مختلف و حتی تزد هنرمندان گوناگون مُتغیر بوده است. بخش کردن پاره خط بدرو قسمت متناسب و زیبا ابتدا توسط اقليدس نسبت طلائی Golden Ratio خوانده شد. بعداً

این نوشتار تلخیصی است از بخش اصلی مجموعه تحقیقاتی تحت عنوان «خط نستعلیق و نسبت های طلائی آن» که نگارنده در جستجوی رمز و راز زیبائی و جلوه های غنائی خط نستعلیق، موفق به شناخت نسبت های طلائی در ساختار هندسی آن گردیده است.

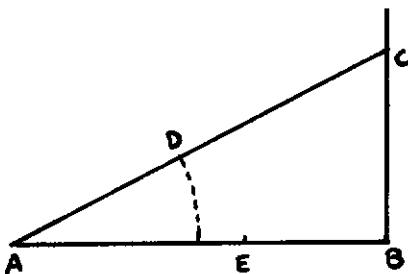
مصلحت شد که قبل از انتشار مجموعه کامل، این مختصر بمحضر علاقمندان به هنر بویژه هنر خوشنویسی تقدیم شود. شاید که مبتدیان را بکار آید و مترسانان را بлагعت افزاید.

- خط نستعلیق ترکیبی شگفت انگیز از اجزای هندسی وحدت یافته ای است که انوار جمالش چشم و دل هر صاحب ذوقی را غرق در روشنائی و گردش دوایرش چون نغمه ای سحرآمیز عقل و روح را مسحور خویش نموده، به عالم معنا می کشاند.

قریحۀ فنی و هنری هنرمندان خوشنویس در ابداع این خط که بحق تجلی عالم معنا در جهان صورت است، جز درست فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی میسر نمی شده است. خوشنویسان ایرانی درنهایت چیره دستی و قدرت تخیل فراوان مطابق روحیات و احساسات خویش شیوه بدیعی از خوشنویسی را رایج کردنده که همچنان بمثابه گوهری بر تارک هنرهای بصری و تجریدی ایران درخشش لایزال دارد.

روحیات و احساسات زیبا شناسانه آنان در انتخاب تناسبات و اجزاء هندسی خط نستعلیق بطور غریزی براساس تناسبی استوار شده است که نویسنده‌گان عصر رنسانس آنرا تناسب ایزدی

شکل ۱

حال اگر نقطه تقسیم طلائی را روی خط AB داشته باشیم و بخواهیم امتداد تقسیم طلائی را بدست آوریم، به طریق زیر عمل می کنیم:

از نقطه B طول AB عمودی خارج می کنیم، نقطه C حاصل می شود (شکل ۲) است. سپس وسط خط AB را بدست آورده و آنرا نقطه E می نامیم. نقطه C را به E متصل می کنیم. اگر $BC = 1$ و $EC = \frac{1}{\sqrt{11}}$ باشد طبق قضیه فیثاغورث: $\frac{1}{2} = EB$ خواهد شد. حال سوزن پرگار را روی نقطه E گذاشته و به شعاع EC قوسی را ترسیم می کنیم، این قوس امتداد خط AB را در نقطه D قطع می کند. BD تناسب طلائی AB است. به عبارت دیگر:

$$\frac{AB}{BD} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{11}}} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{\frac{\sqrt{11}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{11}}$$

$$EC = ED = \frac{\sqrt{11}}{2} = \frac{1}{\sqrt{11}}$$

و همینطور

$$\text{بنابراین خواهیم داشت: } AD = \frac{\sqrt{11}}{2} + \frac{1}{2} AB = \frac{\sqrt{11}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{11}}{2}$$

$$\text{بنابراین: } AD = \frac{1}{\sqrt{11}}$$

اینک می توان تقسیم طلائی سطوح را نیز براساس آنچه درباره تقسیم طلائی خطوط گفته شده است آوریم، به دو طریق:

نویسنده گان عصر رنسانس آنرا تناسب ایزدی نامیدند و سپس در سده نوزدهم به آن تقسیم طلائی اطلاق شد. سالیان سال است این چنین تناسبی بعنوان مطلوبترین تناسب بین دو جزء مورد استفاده هنرمندان قرار گرفته است. زیرا آنرا به وفور در طبیعت هم می توان باید.

تقسیم طلائی:

تعريف ساده تناسب طلائی اینست: نسبت جزء کوچکتر به جزء بزرگتر برابر است با نسبت جزء بزرگتر به کل.

خطوط مستقیم و سطوح مستوی را می توان به دو جزء نامساوی بخش کرد. اما این انقسام وقتی تقسیم طلائی است که از تعريف فوق تبعیت کند. ابتداء به تقسیم طلائی در یک خط مستقیم پرداخته می شود:

پاره خط مورد نظر، AB است (شکل ۱). می خواهیم نقطه تقسیم طلائی را روی آن بدست آوریم. از نقطه B خطی عمود اخراج می کنیم و سپس به اندازه نصف خط AB از خط مزبور جدا کرده که نقطه C را خواهیم داشت، حال سوزن پرگار را روی نقطه A گذاشته و به شعاع $\frac{AB}{2}$ (یعنی CB) قوسی ترسیم می کنیم. نقطه D روی قطر AC بدست خواهد آمد. حال اگر به اندازه CD روی خط AB (از نقطه A) جدا کنیم نقطه E حاصل می شود که همان تقسیم طلائی پاره خط AB خواهد بود. و اگر AE را یک واحد فرض کنیم، معادل $\frac{1}{\sqrt{11}}$ واحد خواهد بود که نتیجتاً پاره خط $\frac{1}{\sqrt{11}}$ AB می شود. و بدین ترتیب $\frac{AB}{AE} = \frac{1}{\sqrt{11}} = \frac{AE}{EB} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{11}}} = \sqrt{11}$

مار پیچهایی ترسیم کرد که ساختار بنیادی ارتباط بین عناصر را بنا کند.

نحوه بدست آوردن مار پیچها بدین ترتیب است:

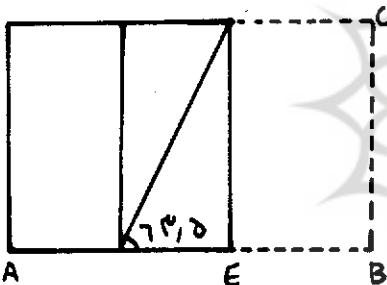
ابتدا مستطیلهای تقسیم طلائی کوچکتر را ترسیم می کنیم و نتیجتاً مربعهای متناسبی نیز بدست می آوریم.

سپس سوزن پرگار را روی یک گوش مربع قرار داده و به شعاعی برابر با طول ضلع مربع قوسی می نوییم. حال اگر قوسها را به یکدیگر متصل کنیم، مار پیچ حاصل خواهد شد. (شکل ۴)

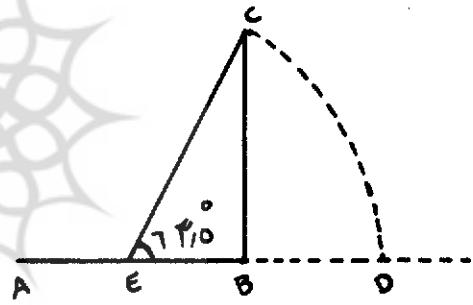
الف: در شکل ۱ از نقطه E خط عمودی به طول AE خارج می کنیم. طبق شکل ۳ یک مستطیل طلائی می سازیم که مشکل است از یک مربع و یک مستطیل تقسیم طلائی کوچکتر که عموداً به مربع چسبیده است.

ب- پس از ساختن مربع، سوزن پرگار را روی نقطه وسط ضلع قاعده اش قرار می دهیم و قوسی ترسیم می کنیم، بطرزی که از گوشهای فوقانی مربع بگذرد. بدین طریق مستطیل تقسیم طلائی بدست آورده ایم.

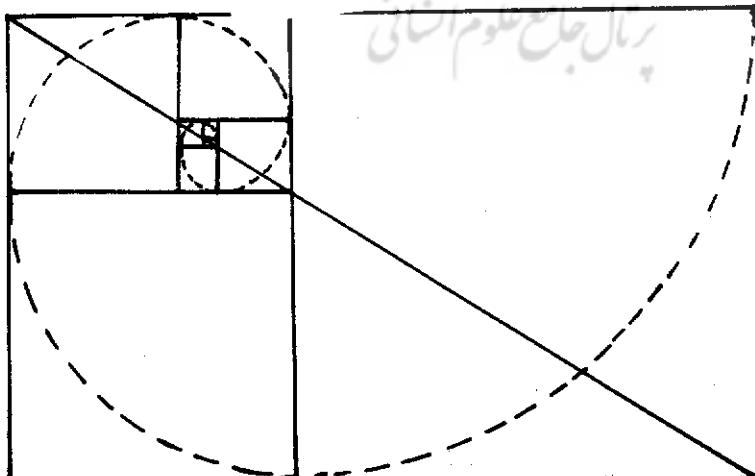
در مستطیلهای تقسیم طلائی می توان

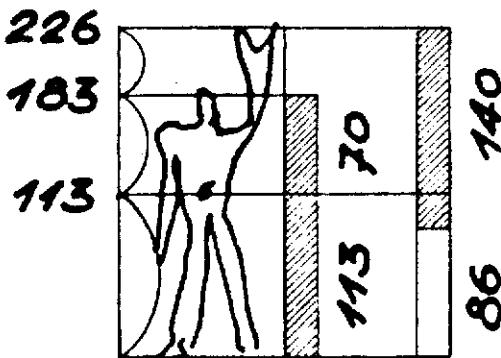
شکل ۳

شکل ۲

شکل ۴

شکل ۵: طرح لوکوربوزیه

هم چنین فاصله و قطر که کشان راه شیری که با نسبت طلائی $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ دوستی منطق است.

حال با توضیح مختصری که درخصوص تناسب طلائی $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ داده شد، می پردازیم به خط نستعلیق و تناسبات طلائی آن:

تناسب طلائی در خط نستعلیق

همانطور که ذکر شد، چنین بنظر می رسد که خوشنویسان واضح خط نستعلیق با شناخت علمی و آگاهی از کم و کیف نسبت طلائی، آنرا اساس کار خوبیش قرار نداده اند، بلکه عادت به دیدن این تناسب در عناصر و پدیده های زیبای طبیعت، حکمی غریزی در انتخاب این نسبتها در ساختار اثر هنری آنها بوده است. عادت زیبایی این تناسب و بیژن هنرمندان و صاحبان ذوق نبوده و نیست، بلکه عموم مردم در این نوع زیبا دیدن سهیمند. در این رابطه مثال و آزمایش روشنگر است:

می دانیم که اندازه اندامهای بدن انسان نسبت به یکدیگر تناسبی طلائی دارند (شکل ۵). و طبیعتاً اندامی را زیبا می دانیم که تناسب اعضای آن با یکدیگر طلائی باشد.

حال اگر شخصی را که مثلاً دوتا پایش و یا

ردیف فیبوناچی:

آنچه درباره تناسب ذکر کردیم بیشتر براساس هندسه استوار بود نه ریاضی، ولی در سده سیزدهم میلادی یک تاجر ریاضی دان ایتالیائی بنام لئوناردو دا پیزا Leonardo da pisa معروف به فیبوناچی یک نظام عددی پیشنهاد کرد که با تقسیم طلائی قربات داشت. بدین قرار که اگر با عدد ۱ آغاز کنیم، هر واحد جدید را می توان با جمع کردن دو عدد قبلی بدست آورد. یعنی:

$$1+1=2 \quad 1+2=3 \quad 2+3=5 \quad 3+5=8 \\ 5+8=13 \quad \dots \quad 1+2+3+5+8+\dots=1618$$

که با تقسیم حاصل جمع، بر عدد بزرگتر اعداد مورد جمع، بجز در چند مورد $\frac{3}{2}$ و $\frac{5}{3}$ که حاصل $1/5$ و $2/3$ دارند، نتیجه چنین است:

$$\frac{1}{6}=\frac{8}{5} \quad \frac{5}{3}=1/666 \quad \frac{5}{8}=\frac{1}{618} \quad \frac{21}{13}=\frac{34}{21} \quad \frac{21}{34}=\frac{1}{615} \quad \frac{13}{21}=\frac{1}{625} \quad \frac{8}{5}=1/619 \\ \frac{55}{34}=\frac{89}{55} \quad \frac{89}{144}=\frac{1}{617} \quad \frac{55}{89}=\frac{1}{618} \quad \frac{144}{89}=\frac{233}{144} \quad \frac{233}{144}=1/618$$

که از این ببعد حاصل تقسیم همواره $1/618$ خواهد بود.

بسیاری از آفرینش های طبیعت براساس ردیفهای فیبوناچی می باشند، مانند گل آفتابگردان، خانواده بابونه، گل داودی، گل کوکب و بسیاری دیگر از جمله در بدن انسان که لوکوربوزیه معمار برجسته قرن بیستم تحت عنوان Modulor تنسبت طلائی در اجزاء بدن را بازیافت و آنرا اساس طرحهای معماری خویش قرار داد. (شکل ۵)

نمی توان نادیده گرفت.
و اضعین خط نستعلیق در شکل حروف و کلمات و انتخاب کادر مرقع، قطعات، چلپا کتابت و فاصله دو سطر و دیگر حالات ترکیبی آن در اکثر موارد نزدیک و گاه بنحوی اعجاب آور مُنطبق بر تناسب طلائی عمل کرده‌اند، که در این مجال ضمن تجزیه و تحلیل شکل حروف و کلمات، نمونه‌هایی از خوشنویسان دوره صفوی تا قاجاریه ارائه می‌شود.

حروف و کلمات از دو جهت با $\frac{1}{3} + \frac{5}{5}$ رابطه دارند: الف – نسبت ضعف و قوت (ضخامت اجزاء)

ب – نسبت اندازه‌های اجزاء با کل و اجزاء با یکدیگر.

الف – نسبت ضعف و قوت

نگارنده با دقت در تعداد بیشماری از آثار خوشنویسان برجسته تاریخ ایران و تجزیه هندسی حروف آنها متوجه شد که حروف در ابتدای شروع زاویه‌ای معادل با $\frac{63}{5}$ درجه نسبت به خط افق دارند. بدین معنی که خوشنویس قطع قلم را در شروع تحریر باز اویه $\frac{63}{5}$ درجه روی کاغذ گذاشته و ادامه داده است. این زاویه در اکثر حروف تا انتهای تحریر حفظ می‌شده و گاه به اقتضای سلیقه خوشنویس مختصری تغییر داشته است.

جالب اینجاست که هر جا شروع قلم $\frac{63}{5}$ درجه نبوده خط ارزیبائی لازم بی بهره مانده است. برای روشن شدن رابطه $\frac{63}{5}$ درجه با نسبت طلائی به شکل (۲) مراجعه می‌کنیم.

خط EC زاویه‌ای برابر با $\frac{63}{5}$ درجه با

دستها و یا کف دستش و یا انگشتانش و یا گردنش و... از حد معمول کوچکتر و یا بزرگتر باشد مشاهده کنیم، همه ما بدون اینکه اعضای وی را با خط کش اندازه بگیریم و با نسبت طلائی بسنجدیم، در اولین نگاه متوجه عدم تناسب اعضای بدن شخص مزبور خواهیم شد. براین اساس در هر پدیده طبیعی زیبا و یا اثر هنری که ساختار شکلی آن نسبت طلائی داشته باشد، اذهان عموم قادر به تشخیص موارد نقص و عیوب آن خواهد شد.

در جهت یافتن نسبت طلائی در خط نستعلیق، آزمایشی را انجام می‌دهیم. بدین صورت که دونمونه از چند حرف خط نستعلیق را که نمونه‌های اول متناسب وزیبا و نمونه‌های دوم مختصری نامتناسب اند به افرادی که هیچگونه آشنا نباشند نشان داده و نظر آنها را در انتخاب نمونه بهتر می‌خواهیم. انجام این تجربه و تکرار آن نشان می‌دهد که جملگی با ذکر عیوب و محلهای نامتناسب در نمونه‌های دوم، نمونه‌های اول را می‌پسندند. این آزمایش ضمن تأکید بر طلائی بودن تناسبات خط نستعلیق، معلوم می‌سازد، چشمها و اذهان در جستجوی تناسب بهتر، موارد طلائی آن را برمی‌گزینند.

بهرحال خط نستعلیق در دورانی ابداع و به اوج رسید (دوره تیموری و صفوی) که هنرمندان در عرصه‌های گوناگون هنر در اوج شکوفائی و خلق آثار بدیع معماری، مینیاتور و نقوش هندسی و... بوده‌اند، که تأثیر متقابل آنها در شکل‌گیری خط نستعلیق و اعتلای آن را

ب- نسبت اندازه‌های اجزاء با کل و اجزاء با یکدیگر

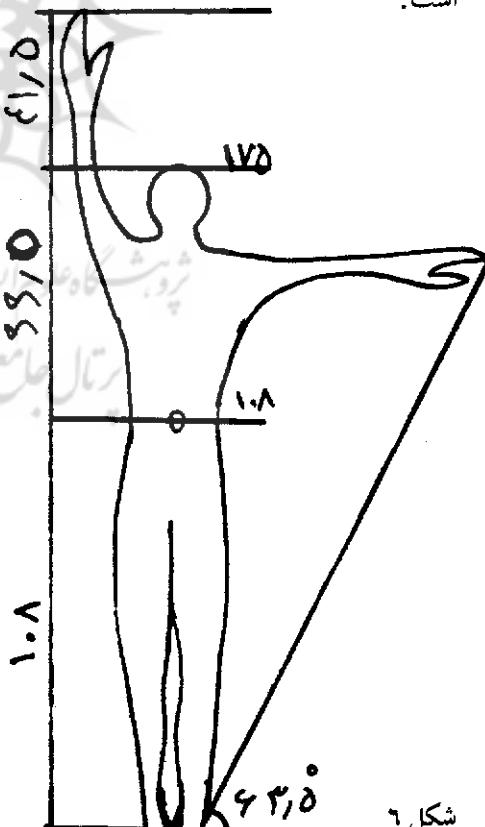
در نسبت اجزاء اندازه سطح و طول و میزان گردش‌های حروف مورد نظر است. همانطور که زاویه $63/5$ درجه در زیباترین حروف خوشنویسان رعایت شده است نسبت طلائی نیز بین اجزاء آنها بطرزی دقیق و اعجاب‌آور صادق است.

بعنوان مثال به حروف «ی» که از میرعماد بر جسته‌ترین خوشنویس تاریخ ایران انتخاب شده است توجه کنید. اجزاء آن نسبت به یکدیگر تناسبی دقیقاً طلائی دارند. مثلاً قسمت AB نسبت $618/0$ به BC دارد. PQ ($AB = 0/618 BC$) و همانطور OP به (OP = $0/618 PQ$) بدین ترتیب EF ($EF = 0/618 FG$) و OQ ($OQ = 0/618 BC$). (شکل ۷)

در نمونه‌های زیر حروف و کلماتی منتخب از زیبدۀ ترین خوشنویسان تاریخ ایران براساس نسبت طلائی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است علاقمندان می‌توانند کلمات زیبای خوشنویسان را مورد تجزیه قرارداده و تناسب طلائی را در آنها مشاهده کنند. (شکل ۷-۲۳) ذکر این نکته ضروری است که سلیقه‌های خوشنویسان در انتخاب شیوه و اختلاف در سبکهای آنان باعث نشده است که آثار آنها در عین گوناگونی قادر تناسب طلائی باشد. بلکه نمونه‌های بسیاری مشاهده می‌شود، که در عین اختلاف در حجم و میزان ضخامت ضعفهای خط (بخاطر نوع تراش قلم نی)، اجزاء آنها با یکدیگر

خط AB دارد. و این زاویه در حالتی محقق است که طول خط $\overline{EC} = \overline{EA}$ باشد. و اگر زاویه خط EC $63/5$ درجه نباشد مستطیل و نسبت طلائی بدست نمی‌آید.

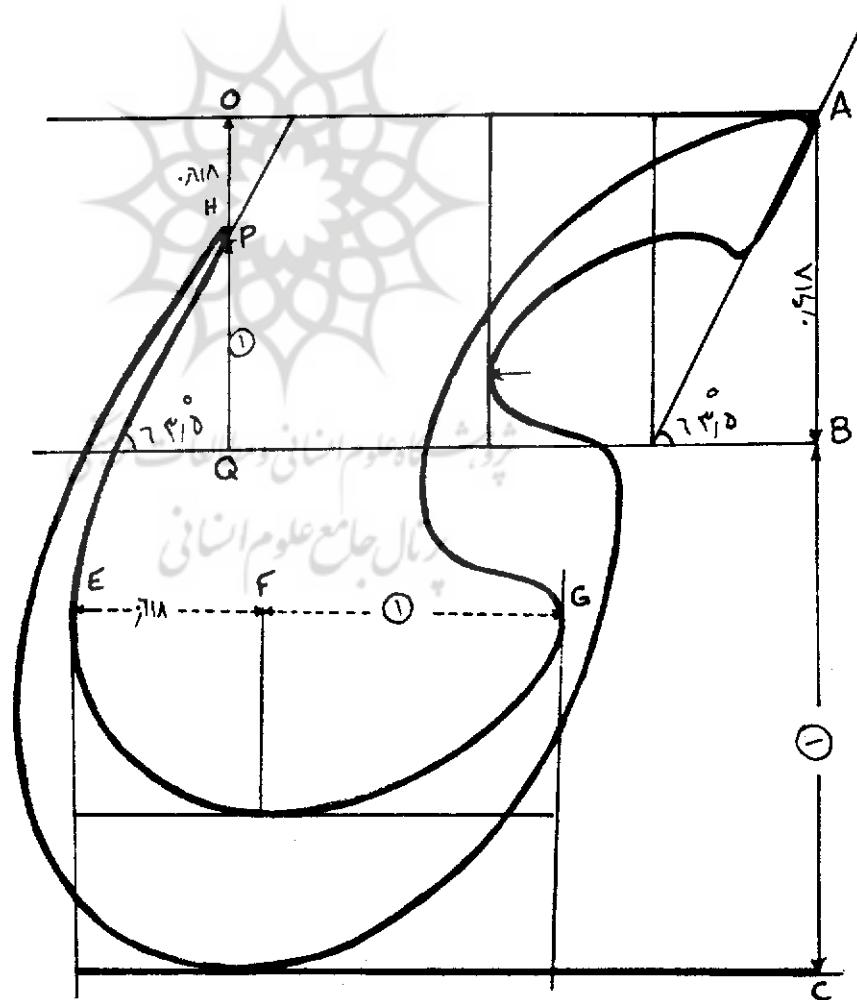
نگارنده در تجزیه و تحلیل تناسبات بدن انسان به مورد جالب و تازه‌ای برخورده کرد بدین صورت که اگر شخصی بالندامی متناسب مطابق شکل (۶) با پاهای جفت شده باشد و دستش را تا امتداد شانه باز کند. زاویه‌ای که از امتداد دادن نوک انگشت وسط دست تا بغل پاشنه وی بدست می‌آید دقیقاً معادل $63/5$ خواهد بود. البته ارائه این تصویر شاید رابطه مستقیمی با خط نستعلیق نداشته باشد ولی تشابه زاویه جالب است.

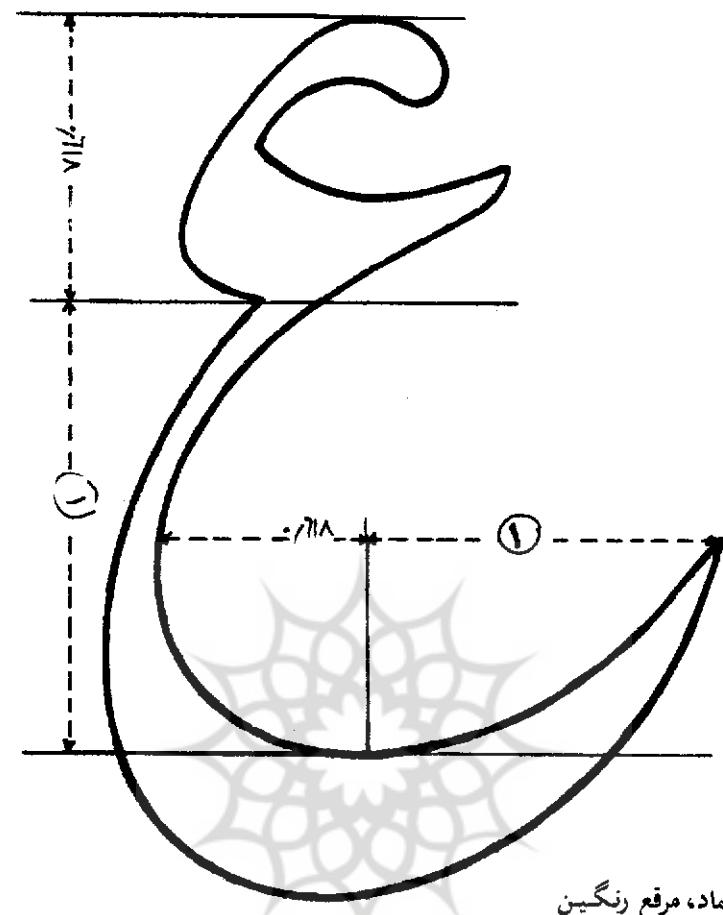

شکل ۶

متناوب و زیبایوده است، می‌توان در عین حفظ تناسب طلائی، شیوه‌ها و سبکهای گوناگونی از خط نستعلیق را طراحی و مشق نمود. در تأیید این مدعی دو نمونه از حروفی که توسط نگارنده طراحی شده است، ارائه می‌گردد. (ش ۲۴ و ۲۵).

شکل ۷: میرعماد، مرقعات خط، ص ۵۷

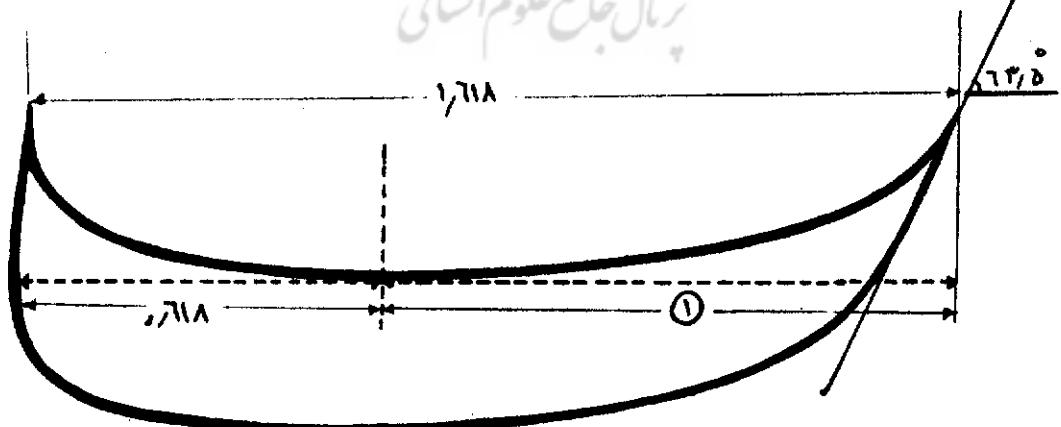

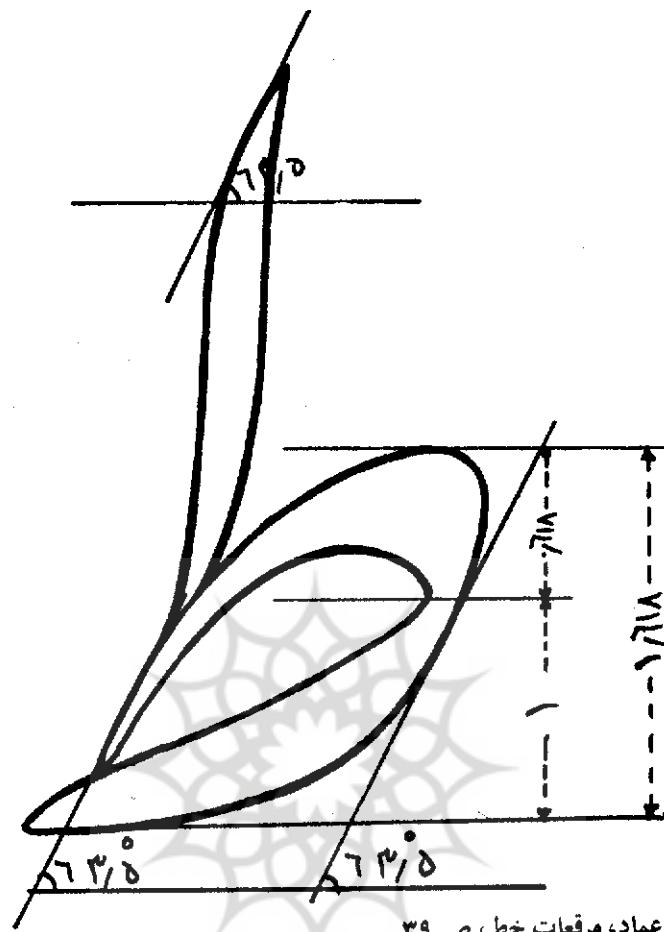
شکل ۸: میرعماد، مرقع رنگین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پیال جام علوم انسانی

شکل ۹: میرعماد، مرقعات خط، ص ۴۳

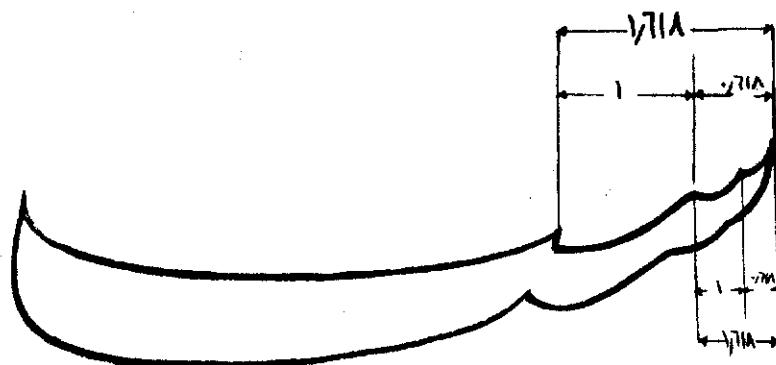

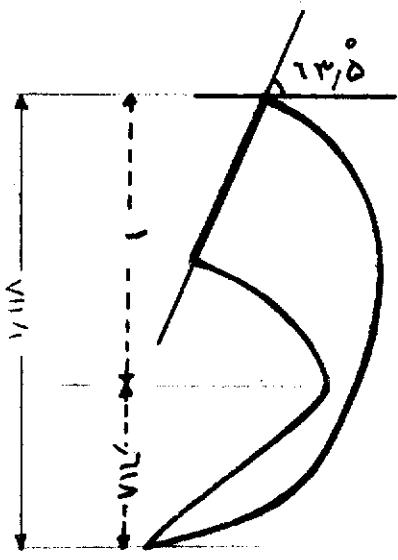

شکل ۱۰: میرعماد، مرقعات خط، ص ۳۹

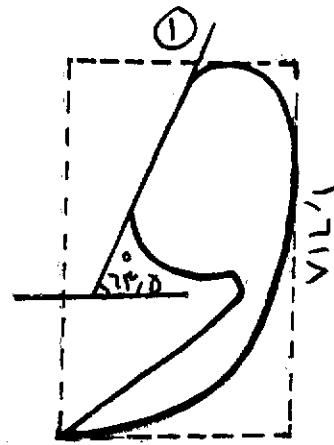
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شکل ۱۱: میرزا کاظم، مرقع رنگین
پهلو جامع علوم انسانی

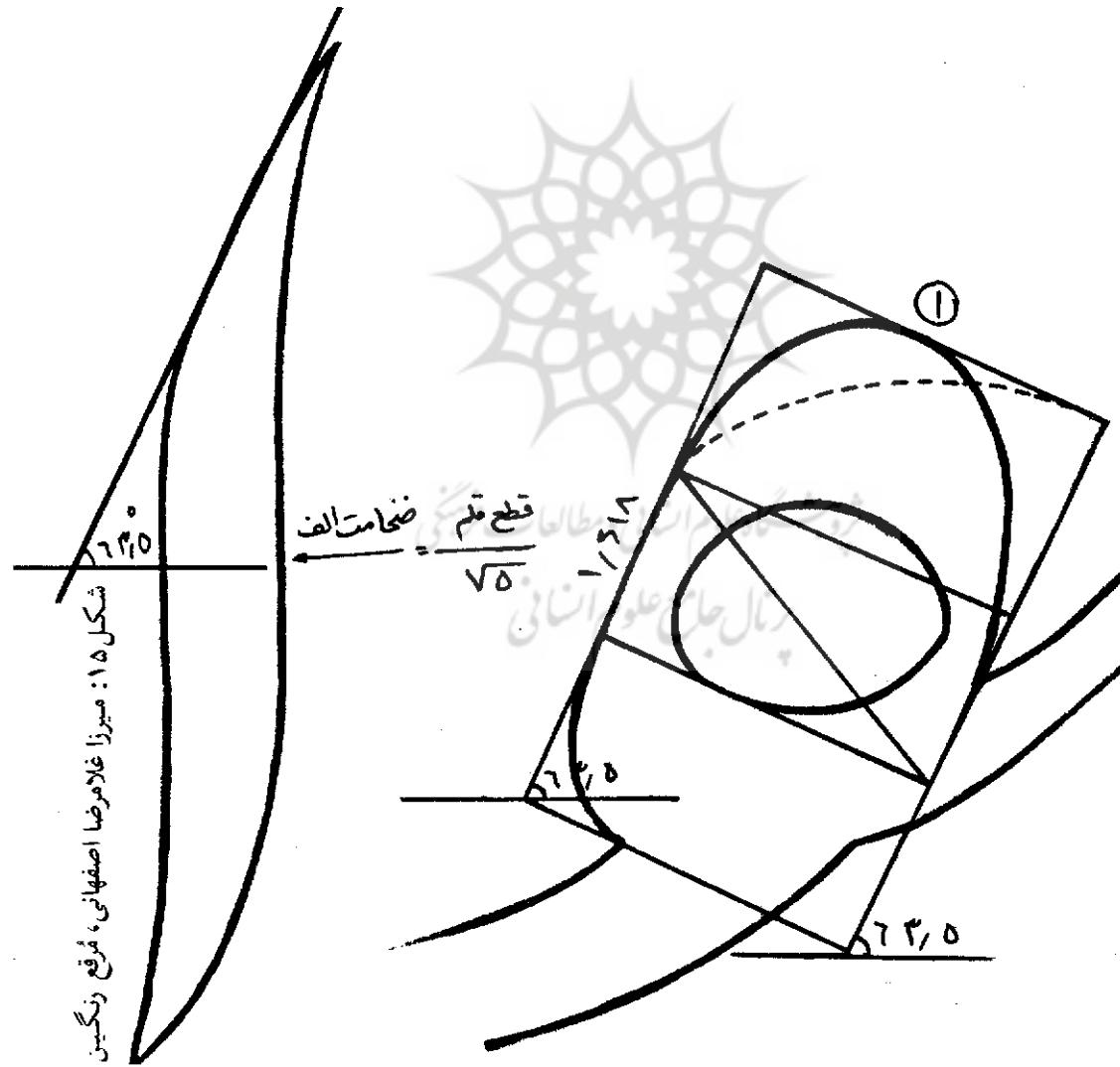

شكل ۱۳: میر عصاد، مرفقات خط، ص ۳۴

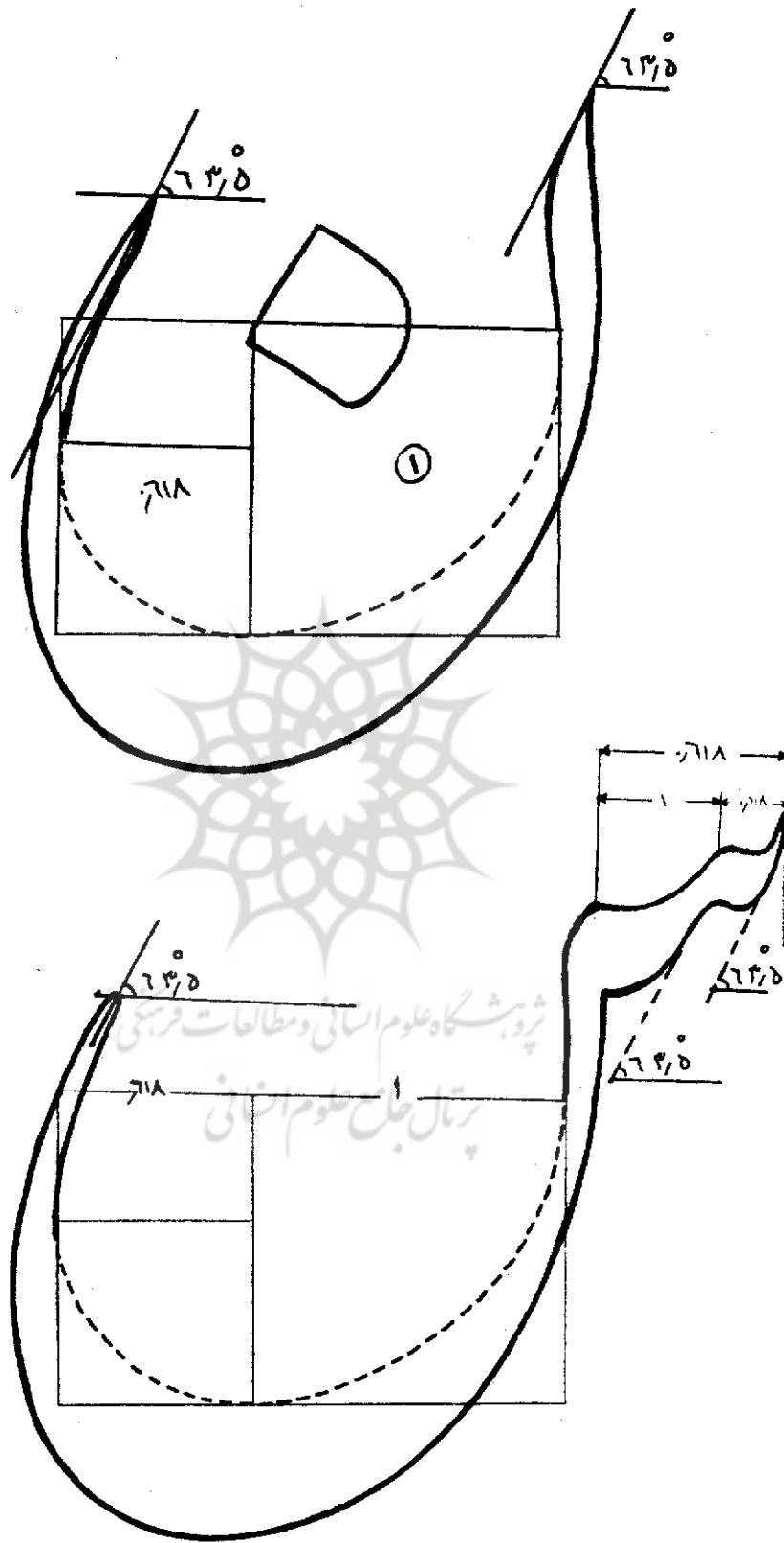
شكل ۱۴: میر عصاد، مرفقات خط، ص ۳۹

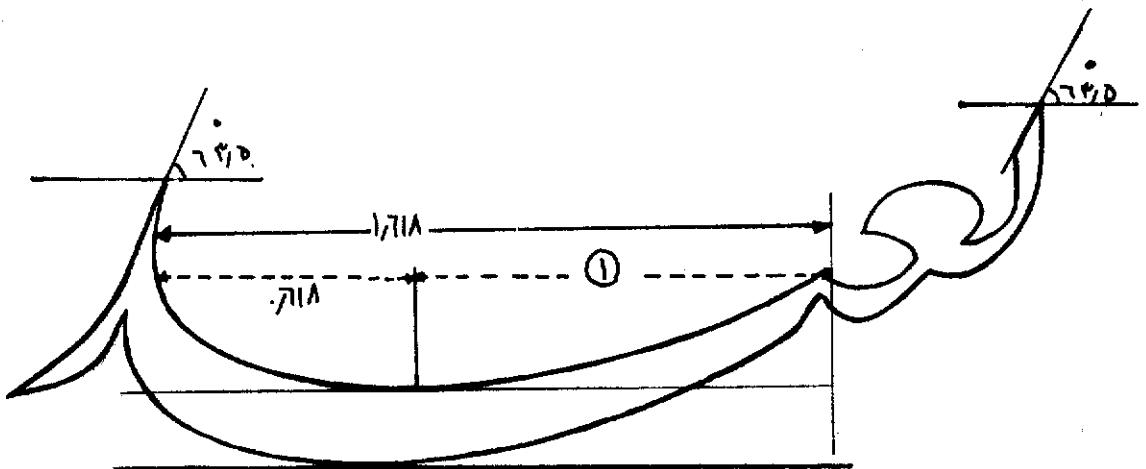
شكل ۱۵: میرزا غلامرضا اصفهانی، مرفق زنگین

شكل ۱۶: میرزا غلامرضا اصفهانی، مرفقات خط، المقصود، ص ۱۲۷

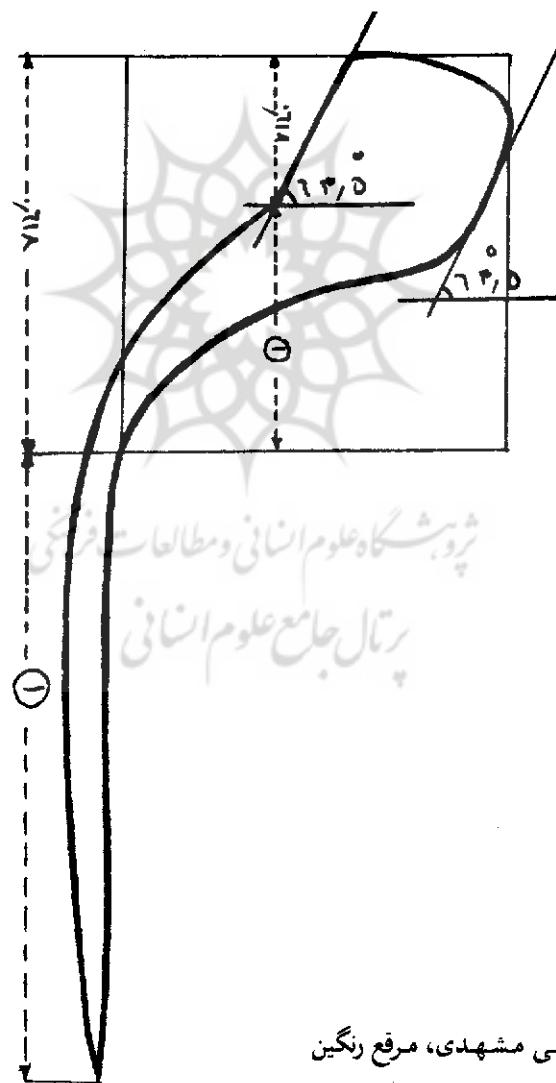
شکل ۱۶: میرعماد، فرقع رنگین

شکل ۱۷: میرعلی هروی، فرقع رنگین

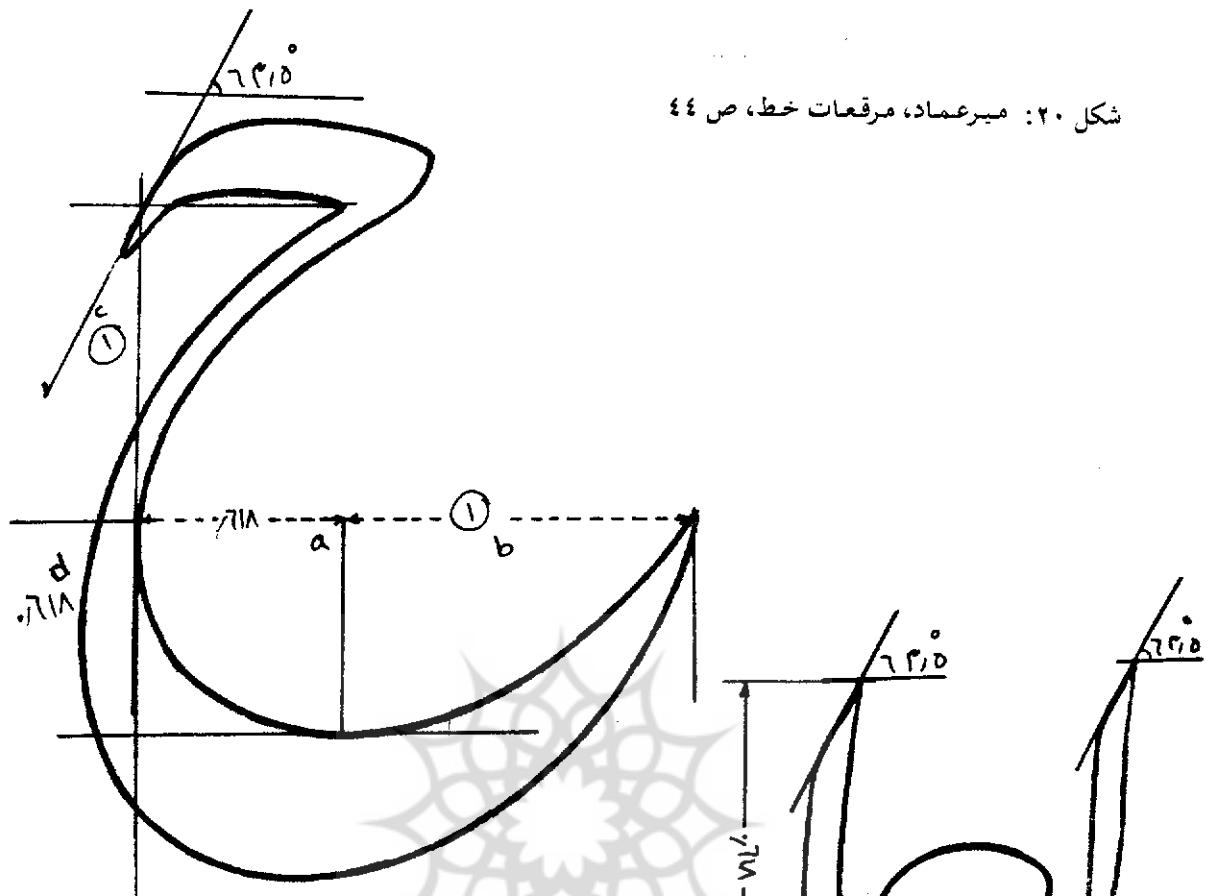

شکل ۱۸: میرعماد، مرقعات خط، ص ۳۹

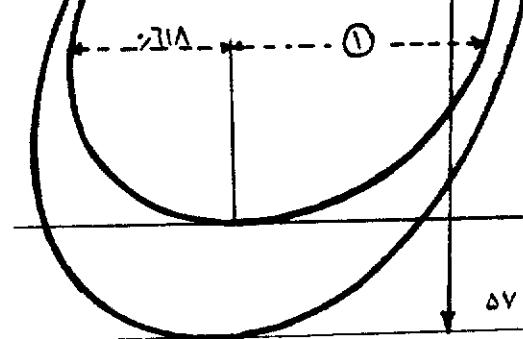

شکل ۱۹: سلطانعلی مشهدی، مرقع رنگین

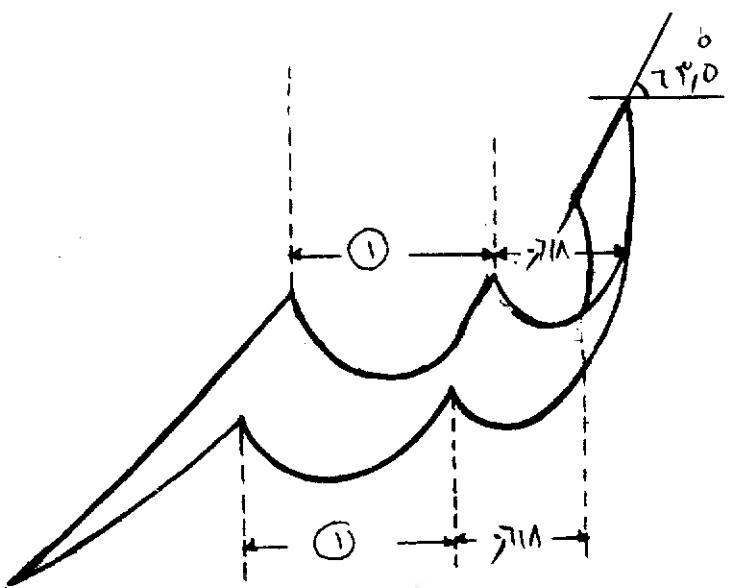
شکل ۲۰: میرعماد، مُرقعات خط، ص ۴۴

پژوهشگاه علوم انسانی
پرستال جامع علوم انسانی

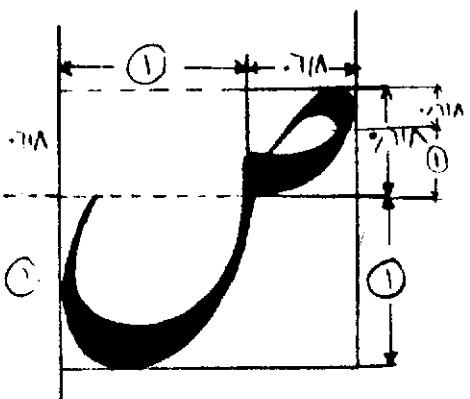
شکل ۲۱: مُرقعات خط، ص ۵۷

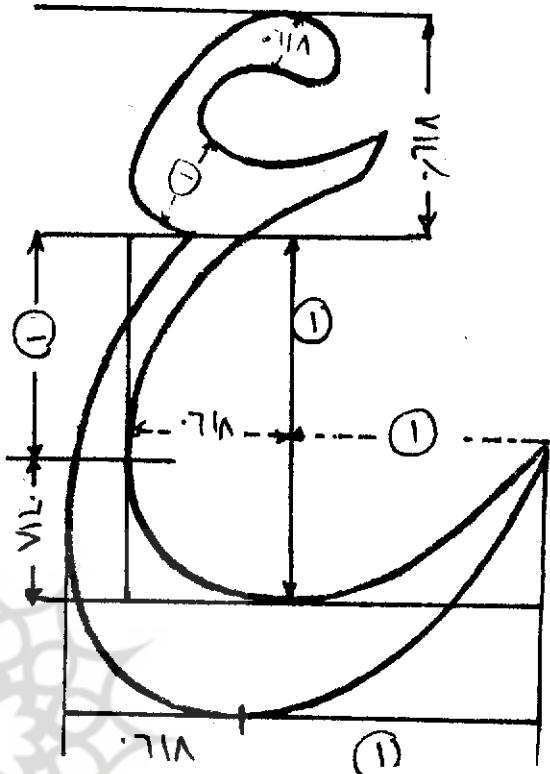
شکل ۲۲: میرزا غلامرضا اصفهانی، مرقعات خط، ص ۱۳۱

شکل ۲۳: میرزا غلامرضا اصفهانی مرقعات خط، ص

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

در پایان این مختصر، بهترین درودها و سپاههای خود را نثار هنرمندانی می کنیم که از گذشته های دور باعث خلق و اعتلای هنری گردیدند که هم اکنون بحق درزمه ارزشمندترین آثار هنرهای بصری و هندسی بحساب می آید. و در راه آن از عزیزترین ارزشهای دنیوی چشم پوشیدند و نامی جاوید از خود باقی گذاشتند. وهمین طور صاحب این قلم در هاله ای از تقدیس و تکریس و در کمال فروتنی و خضوع بر سر انگشتان هنر آفرین هنرمندانی که رشد و گسترش ابعاد این هنر عزیز را وجهه همت خود ساخته اند بوسه می زند و برایشان توفيق هر چه افزونتر را آرزو می کند.

شکل ۲۴

