

در ک زمان و مکان در نقاشی ایرانی

سکوت ..

دکتر نصرالله تسلیمی

به آوایی تبدیل و به گونه‌ای قراردادی برای درک واژه‌ها و کلمات پدید آمده‌اند. از این رو می‌توان دریافت که تصویر آفرینی از کهنه‌ترین صورت‌های بیانی انسان است.

فرهنگ تصویری ایرانی بر مبنای پیشینه‌ی تفکر و نگاه به طبیعت، قراردادهای فرهنگی است که با ارزش‌های خاصی به وجود آمده و به صورت زبان‌های گوناگون توسط مجریان هنری به کار گرفته شده که آنکه از لایه‌های مفاهیم تفکری است.

در تصویرآفرینی هنرایرانی توجه به انسان، اشیا و طبیعت پیامون با درکی از زمان و مکان در حالات گوناگون در تکراری مداوم است. و، گذر از زمانی به زمان دیگر و مکانی به مکان دیگر را بازگو می‌شود.

(جام مارلیک، جام حسنلو، نقش برجسته‌های ساسانی) که با ابزارهای بیانی تلفیق تصویرنگاری دو بعدی و سه بعدی و شکست کادر رائمه شده است. در معماری نیز با ایجاد حیاط مرکزی و فضای بیرونی و اندرونی و تفکیک فضا در یک مجموعه‌ی واحد، اصالت گذر از زمان و مکان بیان شده است. در زبان فارسی امروز ریشه‌ی معماری از کلمه‌ی «عمره»

سکوت پیانگر تفکر و اندیشه‌ی شرقی است.

هنر توانی است مبنی بر هماهنگی تفکر انسانی و نگرش به طبیعت که در عالی‌ترین درجات سکوت، معنایی شگرف یافته است. هنر قضاوت نیست بلکه هدایتی است که ما را به تجلی انسانی رهنمون می‌سازد و طبیعت جایگاهی است که توانی بر این اراده آزمودن و تعامل حسنه‌نمود کرد.

کذرا زمان با تأکید بر ابزار هنری مشکلاتی را در بیان هنری به وجود آورده است. انسان از لی با دریافت شناختی شهودی و دیداری به پیرامون خود می نگرد و از طریق درک شنیداری و دیداری،

عمیق‌ترین و ماندگارترین صورت هنری را در موسیقی و تصویرآفرینی به یادگار می‌نهد. در صورتی که امروزه به ضرورت عصر ارتباطات، فرهنگ کلامی بیش‌ترین گستره را یافته است. محصول و فرآیند هنرمند ازی، قابلیت‌های ذهنی اوست که با پردازش جهان واقع (کاتارسیس) به صورت واسطه‌های شنیداری و دیداری معنا یافته و صورت روایی به خود گرفته است. مهم‌ترین دستاوردهای قابلیت‌های ذهنی عالم خیال است که امروزه مفهوم مجازی و توهمندگارین آن شده است.

شرایط ساختارهای ناهوшиاری، آرمان‌های ذهنی در فرایندهای ذهن انسان تجلی می‌باید که همانند آرمان شهرها، بهشت و... تفسیر می‌شوند. هنرمند تربیت یافته این درک و مفهوم با آگاهی، این ساختار را به کار و جهانی مجسم می‌شود بدون سایه و همه غرق در نور وزیبایی، در نقاشی ایرانی وجود نور منتشر و دید همزماتی و دنیایی از رنگ ناب و گذر از چارچوب کار مصدق چنین آرمانی است.

سرزمینی که بسیاری از مناطقش آب و هوایی خشک دارد و با تجلی بهار ذهن هنرمند و دنیایی از رنگ و طرح و نقش جاودانه مانده است و در صورت‌های دیگر هنری در معماری و فرش و صنایع دستی نمود یافته است.

در باور ایرانی زمان و مکان ذهنی و خیالی با دنیای واقعی جدا نیست بلکه همگی دنیایی را می‌سازند که هنرمند آن را تعریف کرده و به صورت هنرهای تفکیک شده زمان گیر Temporal Art و مکان گیر Spacial Art بیان نمی‌شود.

بنابراین هنر شرقی رویکردی ذهنی است و تنها به عینیت محض توجه نمی‌شود. هنر غایت اندیشه و تفکر بشری است که با زندگی وی هماهنگ بوده است.

نقاشی ایرانی

این هنر بازنمایی دنیای تحریری، تزیینی و حتی دور از واقعیت ملموس است و هنرمند ایرانی بر آن نیست که آئینه‌ای را برابر دنیای

عربی به معنای زمان گرفته شده است، به این معنا که زمان و مکان می‌تواند معنایی مترادف نیز داشته باشد.

هنرمند تربیت یافته این درک و مفهوم با آگاهی، این ساختار را به کار برده و عملکردی فرا محاکاتی (Meta Mimesis) انجام می‌داده و نقاشی ایرانی وجود نور منتشر و دید همزماتی و دنیایی از رنگ ناب و گذر بالاستفاده از درک معنایی به وجود آمده در ذهن و پذیرش طبیعت دنیای از چارچوب کار مصدق چنین آرمانی است.

بیرون به همراه پردازش ذهنی و ذهنیت سازی در جلوه‌های دیداری مدام ایجاد می‌شود. این امر تنها بازنمایی طبیعت و یا تکرار و کپی از دیگر آثار نیست بلکه درکی شخصی در ارتباط با میراث فرهنگی است. در اینجا مشکلی در روند تاریخی به وجود می‌آید به این معنا که درگیر ابزار شناختی می‌شویم، ابزارهای هنری و تکنیک اهمیت می‌باید و حالتی صورت‌گرا به وجود آمده و از سنت ازلی و حقیقی به مرز سنت زمان ممند وارد شده و با بی‌توجهی به بیان‌های ساختاری و تفکر برانگیز هنری ضعف پویایی به وجود می‌آید. از این‌رو تصویرنگاری ایرانی سیر نزولی یافته و معنای ادراکی و مفهومی خود را از دست داده است.

در باورهای شرقی و ایرانی گاهی زمان متوقف می‌شود که نمونه‌ی باز آن را در تخت‌جمشید می‌توان دید که در آن همه چیز در سکون است. این سکون نقطه‌ی آغازین است که همچون موسیقی نواخته شده در هندسه‌ی عالم به عنوان شروع هستی عالم است. و در بیان هنرمند شرقی نیز بیانگر نقطه‌ی آغاز و تولد هنری ماندگار است و این انسان است که زمان و مکان را تعریف و خود را در شرایط آن قرار می‌دهد. در

ایران در آذربایجان و بین‌النهرین تداوم می‌یابد، که به ویژه در دیوار نگاره‌های امویان و عباسیان و مصورسازی مکتب عباسی (بغداد) تأثیرات این شیوه‌ی هنری کاملاً مشهود است. در دوره‌ی تسلط مغول‌ها در ایران است که با تلفیق هنر شرقی و غربی مکتب مصورسازی تبریز به وجود می‌آید.

به عبارتی این دو شیوه بر یکدیگر تأثیر متقابل گذاشته و مکمل یکدیگر شده‌اند که تجلی آنها در دو مکتب شیراز و تبریز به خوبی مشاهده می‌شود.

بررسی ساختاری نقاشی ایرانی از آغاز تا عصر صفویه ویژگی کلی نقاشی ایرانی:

تصاویر انسانی با وصف واقع‌گرایی و رسمی، دوری از شبیه‌سازی، استفاده از رنگ‌های تند و خالص به صورت دو بعدی، طراحی خطی دو بعدی، تزیین‌گرایی، بیان روانی، ترکیب‌بندی کتیبه‌وار، رویه‌رو نمایی، سه رخ نمایی و تمام رخ نمایی، نمایش صحنه‌های تشریفاتی با اندام‌های ردیفی و پیکره‌های پشت سر هم، تقارن، سترگ نمایی، استیلزاسیون، عدم حرکت ملموس و جانورسان بودن.

دوران و اعصار تاریخی

- دوران پیش از تاریخ: لرستان هزاره‌ی هفتم ق. م. به کار بردن رنگ سیاه و قرمز اخراجی در تجسم صحنه‌های شکار، حیوانات و رزم و پیکرنگاری زنانه.

واقعی قرار دهد. وی به دلخواه ظواهر مادی سه بعدی را به طرحی دو بعدی با رنگ‌های تخت و یکنواخت تبدیل، و با این روش و زیان، تمامی خواسته‌های خود را به نمایش می‌گذارد و با یافتن زبانی شاعرانه به سلاطیق خود پاسخ می‌گوید.

پیشینه

قدمت نقاشی ایرانی به نقاشی‌های لرستان (میرملاس – کوهدهشت) و به دوران نوسنگی باز می‌گردد، ولی به طور دقیق حلقه‌های ارتباطی بین هنرهای تصویری دوران پیشین و دوران اسلامی همچنان ناگفته باقی مانده است. کهن‌ترین نسخه‌های خطی مصور به زبان فارسی نیز به سده‌های ششم و هفتم هجری نسبت داده شده‌اند. نگارگری دوران اسلامی به دو شیوه و سنت نقاشی که مسیر تکامل خود را بازیافته‌اند برمی‌گردد.

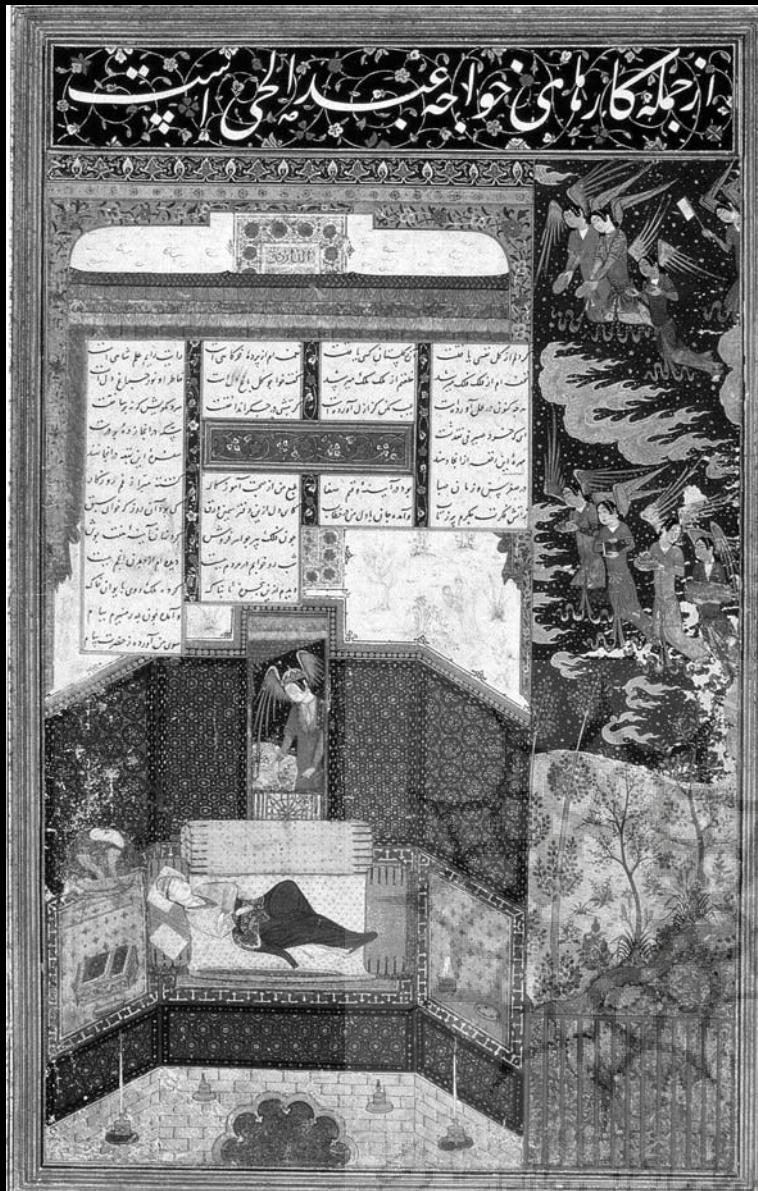
الف: شیوه‌ی شرقی

ب: شیوه‌ی غربی

الف: هنر شیوه‌ی شرقی تحت تأثیر هنرمانویان در خراسان قدیم و ماوراءالنهر، با وجود حمله‌ی اعراب و اسلام آوردن ایرانیان تداوم یافته است. حتی در حمله‌ی مغول نیز این نواحی میراث باستانی زبان فارسی را حفظ کرده‌اند. بعدها تحت تأثیر هنر شرق و به شیوه‌های مصور سازی کتب خطی (شیراز، هرات و بخارا) تا عهد صفویان به حیات خود ادامه داده است.

ب: هنر بخش شرقی تحت تأثیر روم شرقی (بیزانس) و نسخه‌های

هنرمند ایرانی بر آن نیست
که آیینه‌ای را برابر دنیا
واقعی قرار دهد. وی
به دلخواه ظواهر مادی
سه بعدی را به طرحی
دوبعدی با رنگ‌های
تخت و یکنواخت تبدیل
و با این روش و زبان،
تمامی خواسته‌های خود
را به نمایش می‌گذارد و
با یافتن زبانی شاعرانه به
سلایق خود پاسخ می‌گوید

- دوران کالکولتیک: هزاره‌ی پنجم تا هزاره سوم ق.م. سفالگری و نقاشی روی سفال با رنگ‌های قرمز - قهقهه ای و سیاه، مهرسازی و تصویرسازی متقارن، انسان تمام رخ، جیوانات پرتحرک و طبیعی، نقوش جانوری، بازنمایی حیوان و انسان، اشکال دایره‌ای و مریع، موتیف‌های کوه، آب موج، خورشید و ماه و نمادگرایی.

- دوران ایلامی: هزاره‌ی سوم تا اول ق.م. خط نگاری تصویری، مهرسازی و کاربرد لعلاب در آجر کاری.

- دوران آریایی: مادها؛ هزاره‌ی دوم و اول ق.م. سفالینه‌های منقوش رنگی، علائم دینی، درخت زندگی و توجه به لباس در نقاشی‌ها و حجاری‌ها.

- هخامنشیان: هزاره اول ق.م. نمادهای نیایشی، ظرافت، توجه به تاخورده‌گی جامه‌هادر حجاری، طبیعت‌گرایی به ویژه در تجسم گیاهان و جانوران، تجریدگرایی در پرندگان خیالی و اهورامزدا، عدم توجه به جزیئات و حالات روحی اشخاص (تیپ سازی)، تزیین‌گرایی، موضوعات دنیوی، درون‌گرایی، نقاشی لعلابی، اولین نمونه فرش (پازیریک) و نیمرخ نمایی.

- اشکانیان: دوره ایرانی قرن اول تا ۳ میلادی؛ گچ بری، نقاشی دیواری، توجه به حالات روایی، بزرگنمایی کاربرد تمپرا بر روی گچ یا آهک، تمام رخ نمایی، خشکی و صلابت، توجه به جزیئات در لباس و جواهرات، ابداع نقش اسلامی، بازنمایی پیکره‌ی زن، رنگ تخت و

بدون سایه و قلم گیری یا خطوط کناره نما در نقاشی «که همه‌ی این ویژگی‌های ریشه‌ی سنت نقاشی دوران اسلامی است».

- ساسانیان: قرن سوم تا ششم میلادی؛ تصویر آرمانی از واقعیت، عدم بازنمایی واقعه‌های خاص، قرینه سازی، سه رخ نمایی، توجه به جزیئات، عدم پرندگان خیالی، نقش متقارن پرندگان در کنار درخت زندگی. هنر این دوران بر مبنای عناصر کهن ایرانی و آسیای غربی است.

- هنرمانویان: قرن سوم میلادی؛ پس زمینه با رنگ تند و تخت، خطوط کناره نمای سیاه یا قرمز، کاربرد رنگ طلایی در درون اشکال، سنت کتاب نگاری.

تأثیر هنر آسیای مرکزی و چین و هنر بیزانس در نقاشی‌های دوران اسلامی
تأثیرات هنر آسیای مرکزی و چین: چهره‌ی مغولی، جنگ افزار و لباس مغولی، نگرش شاعرانه به طبیعت، درک جدید به فضاسازی، تنہی

مشخص، سیل‌های آویخته)، نظم درونی تصویر با کتبیه‌ی ایات شعری و پیوند متقابل خط و نقش.

۶_ هرات؛ نیمه‌ی نخست سده‌ی نهم هجری (دوران تیموری)

آثار مهم: شاهنامه بایسنقری، کلیله و دمنه

ویژگی: تداوم هنر جلایران، ترکیبندی مقاطع و غیر متقاضان، واقع‌گرایی در ترسیم گل و گیاه، تنوع رنگ در خطوط کناره نما، غالب بودن رنگ آبی، مهارت در طراحی اندام و ریزه کاری معماری، تراکم موضوع در مرکز صحنه، ترکیب فضای مشخص در مرکز و ایجاد فضای دو بعدی کامل در فضای تصویر، تفکیک فضاء، عدم حالت‌گرایی در چهره، تنوع رنگ، نمایش چندین فضا در تصویر، تجسم باغ، به کارگیری کتبیه‌های خطی در تصویر، ایجاد فضای پرتحرک در صحنه‌های شکار و رزم و فضای ساکن و آرام در بزم و میهمانی، گسترش

قدمت نقاشی ایرانی به
نقاشی‌های لرستان
(میرملاس کوهدشت)
وبه دوران نوسنگی
باز می‌گردد، ولی
به طور دقیق
حلقه‌های ارتباطی
بین هنرهای
تصویری دوران
پیشین و دوران
اسلامی همچنان ناگفته
باقي مانده است

ویژگی: تلفیق سنت‌های هرات و تبریز سده نهم،

تنوع رنگ، به کارگیری زیاد رنگ طلایی،

بوساندن زمینه با برگ و گیاه، توجه

به موضوعات درباری، به کارگیری

اشیا مربوط به زندگی در تصویر،

شکست کادر، ایجاد حرکت در

سراسر تصویر، ریزه کاری زیاد،

تغییر صحنه بر حسب موضوع

(شکار، پرتحرک _ داخلی،

خموش و متفکرانه _ بزم،

یکنواخت با پیکره محدود)،

پوشش لباس هماهنگ با رسم

صفویه و کلاه قرلباش، توجه

به چهره نگلاری، کاربرد نقاشی

در طراحی پارچه و کاشی‌کاری،

رواج نقاشی دیواری، مهارت در

صحنه‌های چوبانی، تشعییرسازی بدون

اسلیمی، پرداختن به جزیيات لباس، تنوع در

نقوش تزیینی، ترکیب‌بندی اسپیرال.

۱۰_ مشهد، نیمه‌ی دوم سده‌ی دهم هجری (دوران صفویه)

آثار: هفت اورنگ جامی، قانون الصور

ویژگی: تأکید بیشتر بر ارتباط انسان و محیط، حضور آدمها و اشیا

بدون ارتباط با موضوع داستانی، توجه به موضوعات معمولی، پیکره‌های

بلند قامت با گردن بلند و صورت گرد، صخره نگاری قطعه، ترسیم

درختان کهن سال باتنه و شاخه گره دار، ترکیب‌بندی باز و گسترش (پراکنده

و دور از مرکز)، ارائه‌ی ریتم متعدد از لکه‌های سفید و آغاز فروپاشی نظام

زیبایی‌شناسی نقاشی ایرانی.

۱۱_ قزوین؛ اوخر سده‌ی دهم (دوران صفوی)

آثار: دیوار نگاری کاخ چهلستون، شاهنامه، مرقعات

ویژگی: تغییر و تحول در سبک مشهد، کاهش تنوع رنگ و تعداد پیکره‌ها،

رواج طراحی و نقاشی مستقل از کتاب، ترسیم زوج‌های جوان با تذهیب و

خوشویسی، رواج تک پیکره نگاری و توجه به صحنه‌های روستایی و چوبانی.

فضا به درون صحنه و ترسیم دیوارهای مورب.

۷_ هرات؛ اوخر سده‌ی نهم و سده‌ی دهم (دوران تیموری)

آثار مهم: خمسه نظامی، ظفرنامه، بوستان سعدی

ویژگی: ظهور بهزاد با ایجاد سنتی ۸۰ ساله در دوره‌ی تیموری و

صفوی، کاربرد رنگ طلایی برای آسمان، تعادل عقل و حس، رهاسازی

نقاشی از کتابت، نگاره‌های مستقل، وجود شخصیت مشاهده‌گر، خصلت

بیانگری رنگ، تأثیر متقابل رنگ‌های مکمل، ترکیب‌بندی دایره وار،

بازنمایی وقایع تاریخی (گزارشگری، خیال پردازی)، ترسیم درخت سپیدار

با برگ پاییزی، چهره‌نگاری واقعی، توجه به انسان و تنشیات واقعی بدن،

توجه به زندگی روزمره، اهمیت به موضوع و پس‌زمینه به عنوان محیط

قهرمان داستانی، تأثیر متقابل انسان و فضای پیرامون، توجه به افعال

آثار: شاهنامه، گر شاسب نامه

ویژگی: ادامه‌ی شیوه‌ی قرن نهم، استفاده از رنگ‌های روشن، پیوستگی پیکره‌ها، توجه به ترسیم پیکره‌های زیاد، گسترش و فراخی فضای ترکیب‌بندی کتیبه‌های خطی در تصویر، ترکیب‌بندی غیر قرینه‌ای، برش در قاب تصویر برای تأکید بر فضای بیرون، قرار دادن شخصیت اصلی در فضای درونی و پایین خط افق، به کارگیری سیز و آبی روشن و کمنگ، قرار دادن اشخاص در فضای دایره ای و بیضی شکل، توجه به ساختار هندسی تصویر و سنت خردگرانه.

^{۳۱} اصفهان، سده‌ی پازدهم (دوران صفوی)

آثار: دیوار نگاری‌های عالی قاپو - چهلستون، انوار سهیلی، مرقعت، فصص الائمه، گلستان و نقاشی لامکی.

ویزگی: ترکیب‌بندی عمومی و متقاطع، عدم توجه جدی به بنا و نقوش گیاهی و حیوانی، اجرای روش‌های سیاه قلم، گسستگی پیوند نقاشی و ادبیات، برتری طرح بر رنگ، کاهش تعداد پیکره‌ها، از بین رفتن تکنیک‌های فضاسازی، توجه به موضوعات روزمره، ترسیم زوج‌های عاشق، همزمانی تصویری مضمون‌های خیالی و واقعی، تنوع در پوشاش، (عمامه‌های بزرگ، انواع کلاه، لباس‌های پریچ و تاب)، تماس هنری ایران با اروپا، گسترش سفارشات دیوار نگاری و رقصهای مصور، تک چهره نگاری، توجه به بازنمایی عینی، ثبت حرکات انسانی، ایجاد سبک تلفیقی دو بعدی و سه بعدی نمایی، فرنگی سازی، خطوط پرتحرک همانند خط شکسته نستعلیق و به کارگیری رنگ‌های ترکیبی به جای رنگ‌های خالص.

در پایان قابل ذکر است که تمامی میراث اندیشه و تفکر
وادراک معانی از زمان و فضا و تجربیات تصویری به یکباره
در قالب صورت‌گیرایی و تجربه‌ی تکنیکی محو شده و تداوم
هنری خارج از داشت تولید اثر هنری و تنها با توجه به فرآیند
تولید قرار گرفت. طبیعی است که با توجه به سنت زمان مند
ادراک کلی از میان رفته و صورت ظاهری به جای می‌ماند و
تجددی حیات دوباره‌ی آن در انحصار کسانی قرار می‌گیرد
که ابزار هنری آن را در اختیار دارند و با تقلید و به کارگیری
روش‌های نوین تکنیکی تصویر سازی توانسته‌اند موجودیت
خود را تحکم ببخشنند. همچنین با تقلید از شیوه‌های غربی
و ترجمه‌ی تصویری آنها به تکنیک نقاشی ایرانی با توجه
به مضمون غیراخلاقی، مخاطبین خاص خود را نیز یافته و
مفاهیم ادراکی و معنایی گذشته در چارچوب شعارهای گفتاری
قرار گرفته است و دریافت انسان کهنه از زمان و مکان در
خاطره‌ای ازلی نهان شده و حسرتی و یادی به جای گذاشته

باز هم سکوت...

خط نگاره‌ها

ابراهیم حقیقی

نمرے ۷ رنگ

اثر حاضر متشکل از دو تجربه است. تجربه اول خط نگاره‌ها مربوط به سال ۷۶ می‌باشد. طراحی‌های اولیه در این تجربه با قلم‌های سنتی خوشنویسی و یا خودنویس خطاطی روی کاغذ صورت گرفت و پس از اسکن در نرم‌افزارهای مختلف دگرگون یا رنگ‌آمیزی شد و با گرفتن فیلم‌های تفکیکی برای چاپ سیلک اسکرین آماده شد. تجربه‌ی دوم که از صفحه‌ی ۳۹ به بعد کتاب را دربرمی‌گیرد و در آذر ۷۸ به نمایش درآمد ابتدا در نرم‌افزارهای فتوشات و فری هند انجام و پس از تهیه‌ی فیلم و تعیین رنگ چاپ شده است.

محمدابراهیم جعفری در پیش‌گفتار کتاب می‌آورد که خط نگارهای ابراهیم حقیقی، هر کدام تصویر روان‌شناختی اوست، گویی که او در هر اثرش خواسته یا ناخواسته به دنیا اعتراف، حال و همان اوضاع را نشاند.

ابراهیم حقیقی خود معتقد است بر اساس افکاری که داشته است حرکت کرده و عنوان خط نگاره‌ها را بر این حرکت گذاشته است. وی علت آن را نیز چنین می‌گوید که «مناسب نمی‌دانستم که مثلاً عنوان خط نقاشی یا به روایتی نقاشی خط بگذارم، چرا که هنوز نمی‌دانم این کار من تا چه حدی به حوزه‌ی نقاشی مربوط است و شاید علت دیگر این بوده که وقتی افکار از ذهن من