

تفکر خلاق در هنر و طراحی گرافیک ایرانی (سده نهم ه. ق)

بررسی صفحه‌آرایی برگ‌هایی از کتاب شاهنامه بایسنقری

مطابق اطلاعات خاتمه‌الكتاب جعفر تبریزی، این نسخه در سال ۸۳۳ ه.ق تکمیل و تذهیب شده است. این شاهنامه با یک شمسه مذهب عالی، حاوی کتیبه‌ای به قلم راقع بر زمینه‌ی زرین، شامل نام و القاب بایسنقری میرزا، آغاز می‌شود. صفحه‌های دوم و سوم نسخه شامل تصویر شکارگاه است که بردو صفحه‌ی مذهب به نقش دو ترنج نام و القاب آن شاهزاده دیده می‌شود.

جلد این نسخه‌ی چرمی ضربی طلاپوش با دوحاشیه‌ی روغنی در پیرون و سوت مرق طلایی بر زمینه‌ی لاجوردی در اندرون است. بر طبق گزارش‌های روزانه، جعفر تبریزی با عنوان عرضه‌داشت که اکنون در موزه‌ی توب‌کاپی در استانبول موجود است، نقاشان و خطاطان و تذهیب‌کاران بسیاری در پیدید آوردن این نسخه‌ی نفیس مشارکت داشته‌اند، از جمله امیر خلیل، مولانا شمس‌الدین، مولانا قوام‌الدین و خواجه غیاث‌الدین. این شاهنامه‌ی شکوهمند که مشتمل بر بیست و دو نگاره است و از حیث ترکیب‌بندی و آرایش اجزا اوج مکتب نگارگری تیموری را در قرن نهم ه. ق نشان می‌دهد، نیز الهام بخش نقاشان بسیاری در دوره‌ی تیموریان و پس از آن بوده است.

شاهکارهای نگارگری ایران

بیست و دو نگاره‌ی این شاهنامه و قایع گوناگونی را در بر می‌گیرد که تفکر و اندیشه‌ی پیچیده‌ی طراحی معمارگونه در آن به شکل گسترده‌ای به چشم می‌خورد. اجرای نقاشی‌ها در نوع خود بی‌نظیر است و نیاز به بررسی و تأمل مستقل دارد. در اینجا ما به تعدادی از صفحات این شاهنامه می‌پردازیم که بدون تصویر بوده با فرم و جدول‌هایی که نوشته و اشعار را آرایش داده است و آن را از جهت صفحه‌آرایی و دیزاینی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مقدمه:

نسخه‌های خطی یکی از مهم‌ترین میراث و گنجینه‌های فرهنگی و هنری هر کشور محسوب می‌شود. هنر به کار رفته در نسخه‌های مصور خطی از جنبه‌های گوناگون مورد توجه و اهمیت است. در این مقاله قصد آن است که به هنر صفحه‌آرایی نسخه‌های خطی شامل نمونه‌هایی از کتاب شاهنامه‌ی بایسنقری (متعلق به شش قرن قبل) نگاهی داشته و آن را از منظر زیبایی‌شناسی و طراحی گرافیک مورد بررسی قرار دهیم.

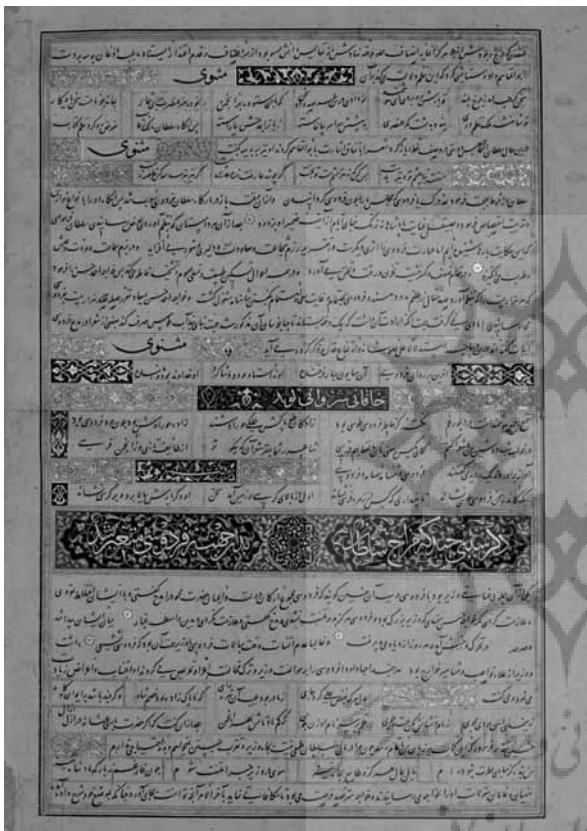
سیر تکوین طراحی گرافیک معاصر دنیا بعد از پیدایش هنر مدرن در اروپا صورت گرفت، یعنی بعد از نخستین نظریه‌هایی که در اوایل قرن بیستم در هنر نقاشی نسبت به تشکیل صورت‌های طبیعی از عناصر هندسی ارائه شد. این نظریه در چند دهه‌ی بعدی در مدرسه‌ی هنری باوهاآوس تکمیل و تدوین شد.

عناصر اصلی در طراحی گرافیک مبنی بر حرکت و شکل بافت‌عناصر بصری از نقطه، خط، سطح و فرم و شکل‌های اصلی از مرتع مستطیل، دایره و مثلث تشکیل شده است. طراحی حروف در سبک‌های مختلف، طراحی حروف و نقش آن به عنوان فرم در آثار گرافیکی، نحوه‌ی قرار گرفتن و آذین صفحه توسط حروف و نوشтар صورت گرفت. هم‌چنین ارتباط تصویر و نوشtar و کاربرد آن در بیان بصری در یک کادر و صفحه مطرح و به عنوان علم و دانش هنر طراحی گرافیک مورد استفاده قرار گرفت. از جمله کاربردهای آن می‌توان به طراحی اعلان یا پوستر، طراحی صفحات کتاب، عنوان‌بندی و طراحی جلد کتاب‌ها و نشریات اشاره کرد. همه‌ی اینها مواردی هستند که به مرور تکامل یافته و امروزه به مثابه زبان بصری در هنر ارتباط تصویری و طراحی گرافیک مطرح‌اند.

شاهنامه‌ی فردوسی (بایسنقری) به قطعه رحل 38×26 سانتی‌متر، شامل ۷۰۰ صفحه، هر صفحه ۳۱ سطر و هر سطر ۳ بیت به قلم نستعلیق جعفر تبریزی (بایسنقری) است.

صفحات شاهنامه:

تصویر شماره ۱-شمسه، یکی از صفحات آغازین شاهنامه با پیوندی است. در این صفحه دو فرم دایره شکل که یکی شمسه و دیگری فرمی است که از منحنی های به هم پیوسته مانند گلی دیده می شود، شروع می گردد. در این صفحه یک قاب مستطیل رسامي دیده می شود که چهار خط بسیار طریق موازی این قاب را تشکیل می دهند. دو فرم دایره نیز در وسط و بالای آن طراحی شده است. استفاده از قاب یا کادر مرجع نکته‌ی بسیار با اهمیت در طراحی صفحات نسخه‌های خطی و نگارگری ایرانی است، که نقاش و طراح ایرانی از آن

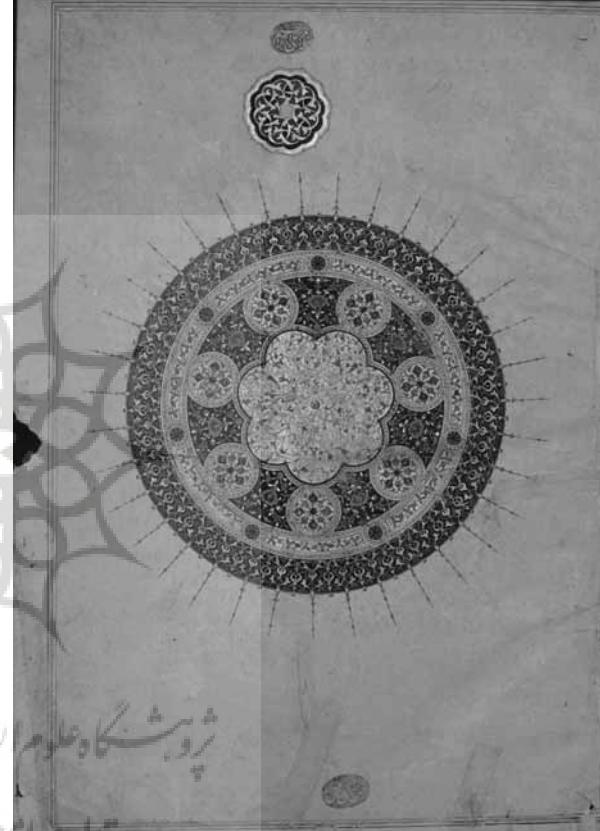
تصویر شماره ۲-ذکر سببی که مزاج سلطان بدان جهت بر فردوسی متغیر شد.

تصویر شماره ۱-شمسه

در پیرامون آخرین نوار این شمسه سی و پنج خط و شاعر نوری یا شرفه قرار گرفته است که مجموعه‌ی این شمسه را تشکیل می دهد.

عنوان و نوشتار اصلی در میان گل وسط شمسه قرار دارد، حرف و خط تزیینی آن طراحی شده و نوشته‌ها میان تهی و دور آن رسمی شده است. طرز قرار گرفتن این دو دایره نسبت به هم و نحوه قرار گرفتن در قاب اصلی آزاد بوده و قرینگی دیده نمی شود. استفاده از فضای پر و خالی و ارتباط فرم‌های دایره‌ای شکل با قاب اصلی نکته‌ی مهم طراحی این صفحه است. در خارج از قاب اصلی و در لبه‌ی صفحه‌ی کتاب علامتی با رنگ لاجوردی طراحی شده که جهت یافتن صفحات مصور و مهم است.

تصویر شماره ۲-ذکر سببی که مزاج سلطان بدان جهت بر فردوسی

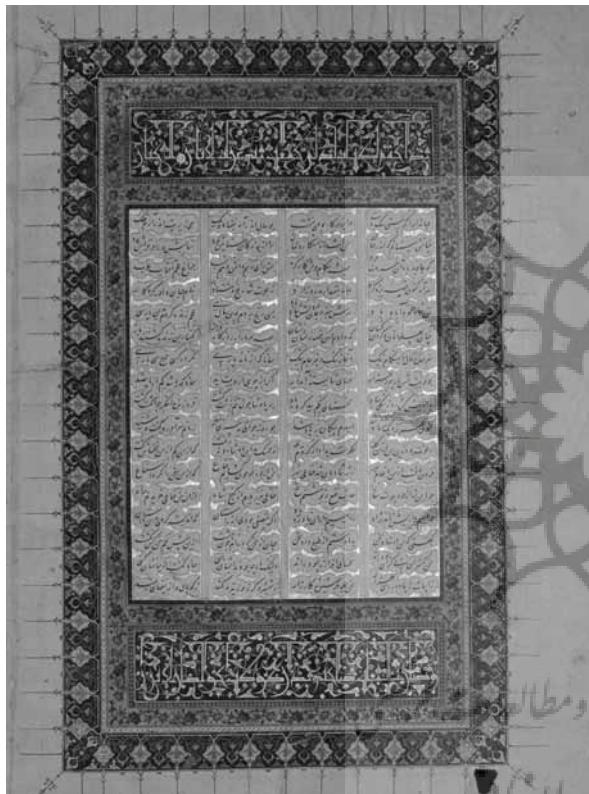
به خوبی بهره جسته و به نقش و ارزش آن به لحاظ بصری کاملاً آگاهی داشته است. در داخل این قاب دو فرم یک شمسه اصلی که بیشترین فضا را به خود اختصاص داده و در بالای آن یک فرم دایره‌ای شکل شبیه گل که حرکت تغییر یافته از دایره آن را ساخته است، قرار دارد. داخل این فرم کوچک طراحی از یک حرکت اسلامی در هم فروروفته و به طرزی زیبا طراحی شده که نقش گل تزیینی را تشکیل داده است.

زمینه‌ی تیره و پر این نقش با رنگ لاجوردی و داخل اسلامی‌ها با خط دورگیری شده و درون آن با طلا رنگ شده است. این فرم و اجزا آن چنان موجز و دقیق اجرا شده که اگر آن را بزرگ نمایی کنیم ذره‌ای از ارزش آن کاسته نشده و کاملاً در حد یک فرم حساب شده مانند نشان گرافیکی امروزین قابل ارزش است.

متغیر شد

در این صفحه شش عنوان فرعی و یک عنوان اصلی دیده می‌شود که نحوه‌ی قرار گرفتن عنوان اصلی در یک قاب یا تزیینات زیبا در قسمت نیمه‌ی پایین صفحه قرار گرفته و بقیه‌ی شش عنوان فرعی به صورت متناوب و پراکنده در نقاط مختلف صفحه اجرا شده است.

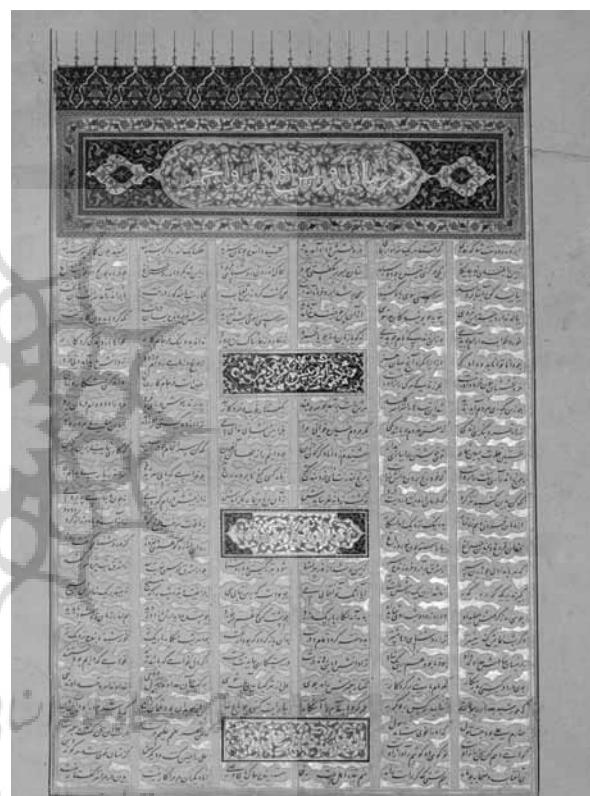
در این صفحه هم اشعار نوشته شده و هم متن به صورت نثر و به گونه‌ای خاص اشعار در جدول و ستون‌های خود و نثرها هم در قسمت خود قرار گرفته‌اند. تمام نوشتار به غیر از عنوان‌ها با یک اندازه قلم نوشته شده و همه‌ی عوامل تزیینی و نوشتار در یک قاب اصلی مستطیل شکل کامل قرار گرفته است. در قسمت بالای صفحه‌ی عنوان (متنوی) که در

تصویر شماره ۴

بلکه جلوه‌های امروزین نیز در آن نهفته است. در این صفحه چه در نحوه‌ی قرار گرفتن اجزا و عنوان‌ها و چه در طراحی تزیینات که در داخل قاب و جدول‌ها قرار گرفته است، حتی نقطه‌ها و علامت‌های انتهای متن دایره‌ی طالبی با خطوط رسامی شده روی آن مانند گل است. همچین نوع طراحی عنوان‌ها که در این صفحه به کار رفته از تنوع زیادی برخوردار است. در کل، در این صفحه استفاده از فرم‌های رنگی در قاب‌های تذهیب شده و نحوه‌ی قرار گرفتن آنها نسبت به قاب اصلی صفحه نوعی تلفیق از قرینگی و ترکیب آن با فرم‌های بدون رنگ است و در عدم قرینگی بهره گرفته شده است.

تصویر شماره ۳ - در بیان آفرینش افلاک و انجام

تصویر شماره ۳ - در بیان آفرینش افلاک و انجام

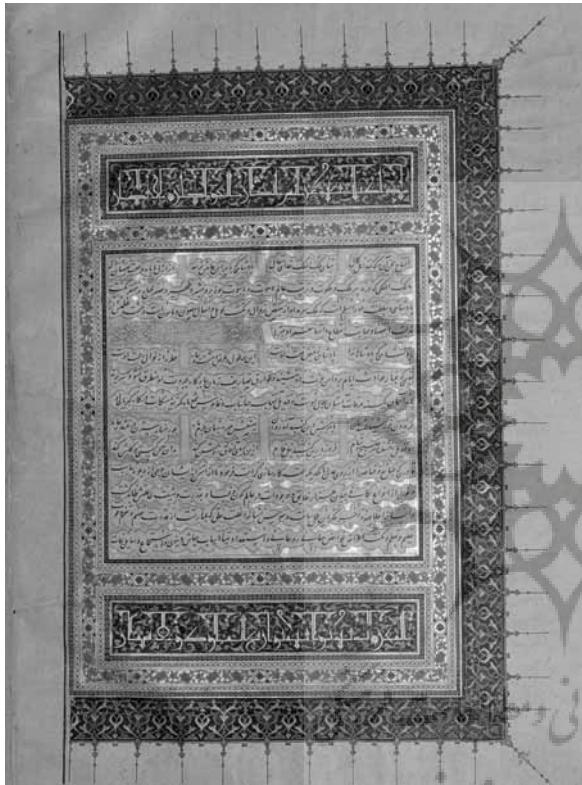
دو طرف آن دو قاب با طراحی اسلیمی قرار دارد، مشاهده می‌شود. یکی از آن دو زمینه‌ی توپر و دیگری دارای زمینه‌ی خالی است. فرم‌ها به صورت طراحی دورگیری و اجرا شده است و مجموعه‌ی سه قاب کوچک عنوان فرعی را تشکیل می‌دهد.

متن نثر در دو پاراگراف و در دو بخش میان اشعار قرار گرفته است. عنوان فرعی دیگری (خاقانی، شروانی گوید) تقریباً در وسط و قرینه آمده و به وسیله‌ی دو قاب کنار آن تزیین شده است. در جدول پایین، نیز در حاشیه و در لبه‌ی قاب اصلی در قسمت چپ دو قاب کوچک مستطیل تذهیب دیده می‌شود.

عنوان اصلی (مزاج سلطان بدان جهت بر فردوسی متغیر شد) بروی زمینه‌ی تیره‌رنگ با رنگ سفید نوشته‌ها طراحی و خوشنویسی شده است.

عنوان‌های اصلی نوشته‌ها با طراحی خاص تزیینی دوره‌ی تیموری نگاشته شده و در پس زمینه‌ی آنها طرح اسلامی‌های پیچیده در هم تنیده‌ای قرار گرفته است. در داخل این کتیبه قاب مریع مستطیل دیده می‌شود که نوشته‌ی اشعار در دو بیت و در دو ردیف نگاشته شده و بین مجموعه‌ها چهار ستون جدول کشی شده است. دور نوشته‌ها با خط به صورت حرکت‌های منحنی حدود و بین آنها با رنگ و بر شده است. محیط این کتیبه با خطوطی که به اضلاع آن عمود درخشندگی خورشید در میان صفحه اجرا شده، نمایان می‌سازد. مهارت در اجرای این خطوط بسیار قابل تأمل است.

در این صفحه قاب اصلی از سه طرف به وسیله‌ی باند خطوط قاب محدود شده است در ضلع بالا سرلوح این قاب که عنوان اصلی (در بیان آفرینش افالک و انجم) را در بر گرفته است، قرار دارد. در واقع ضلع چهارم قاب اصلی به صورت مجازی یا لبه‌ی خطوط ظریف سرلوح کامل و به طرزی لطیف در ارتباط با فضای اطراف قاب اصلی تلفیق می‌شود. در پایین سرلوح اشعار شش ستونی طراحی شده و ستون‌ها با خطوط رسمی و بین آن با طلا رنگ گذاشته شده است. سه عنوان فرعی در داخل قاب‌های کوچک تذهیب و تزیین شده در بین دو ستون میانی صفحه به تناوب از بالا به پایین قرار گرفته است. متن اشعار با یک قلم خوشنویسی شده و در بین مصوعه‌ها و دور آن، با خطوط

تصویر شماره ۶ - افتتاح سخن آن به که کند اهل کمال به شای ملک الملک خدای متعال

تصویر شماره ۵ - ذکر اتمام شاهنامه و ایاتی که فردوسی در شکایت گفته است.

در این صفحه عنوان در نیمه‌ی پایین صفحه و نوشته‌ها با رنگ سفید بر فضای تیره قرار گرفته و (ذکر اتمام شاهنامه و ایاتی که فردوسی در شکایت گفته) آمده است، این صفحه با یک قاب ساده از رسم چند خطی تشکیل می‌شود که فضای اصلی است. متن به صورت شعر و نثر آمده و اشعار در جدول‌های رسم شده در قسمت پایین، وسط و بالای کار قرار دارد. نثر به صورت کادر مریع مستطیل در بین آنان دیده می‌شود. دو قاب مریع کوچک در کتاب حاشیه‌ی قاب اصلی با رنگ و فرم‌های تزیینی اجرا شده قرار دارد که جزء قسمت‌های تیره‌ی کار محسوب می‌شود. دو قاب مستطیل نیز با عنوان‌های فرعی و طراحی‌های خطی بدون رنگ در بالا و پایین و گوشه

تصویر شماره ۵- ذکر اتمام شاهنامه و ایاتی که فردوسی در شکایت گفته

حبابی شکل محیط و دورگیری گردیده و داخل آن با رنگ طلا پوشانده شده است. این صفحه در واقع آرایش و چیدمانی کلاسیک و قرینه دارد. طراحی و جدول‌کشی ستون‌ها و نحوه‌ی قرار گرفتن قاب عنوان اصلی و عنوان‌های

فرعی در یک نظم و چیدمان آرامی و خاص قرار گرفته‌اند. اسلامی‌های طراحی شده در زمینه‌ی عنوان اصلی و عنوان‌های فرعی یک شکل نبوده و متفاوت طراحی شده‌اند و از دیزاین فوق العاده برخوردارند.

تصویر شماره ۴ - در واقع یک کتیبه‌ی تذهیب شده است با دو لوح یکی در بالا و یکی در پایین قاب اصلی و قاب فرعی دوم که پر از گل‌های تزیینی است.

ستون وسطی در قسمت نیمه‌ی پایینی دیده می‌شود که به صورت توالی و دورگیری نوشته و طراحی شده است.

دایره‌های شکل گرفته در داخل کارهای اطراف قاب مانند خط و نقطه دیده می‌شوند. ترکیبی از فرم‌ها و عناصر اصلی طراحی را می‌توان به وضوح در شکل دادن این مجموعه پر حرکت و زیبا مشاهده کرد. دو صفحه به نحوی طراحی شده که خلعه‌های مقابل یکدیگر که در عرض و عطف کتاب با فاصله از یکدیگر قرار دارند. بدون تذهیب و توسط یک قاب و خط بسته شده است. این امر پیوستگی و مقابل هم بودن صفحه را نشان می‌دهد.

تصویر شماره ۸ - در این صفحه قاب اصلی از رسم شش خط موازی

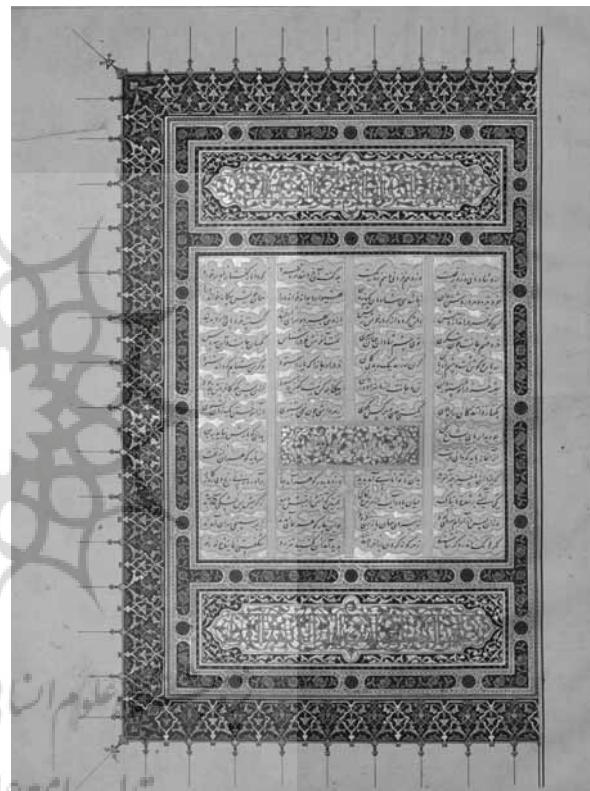
تصویر شماره ۸

تشکیل شده است. این قاب اصلی در ارتباط با اندازه‌ی صفحه‌ی کتاب بسیار مناسب و قاب تشخیص اجرا شده است. متن اشعار به صورت متنوع در حرکت‌های اوریب و افقی نگارش شده و رسم جدول‌های بین آنها در شش ستون، طراحی شده است. هم چنین رسم قاب‌های لچکی و مثلث شکل حرکت و ریتم زیگزاگی با حرکت از بالا به پایین ایجاد کرده است. یک عنوان در قاب مربوط به خود در میانه بالایی و در وسط ستون‌ها با نوشته دورگیری شده و بر روی سه دایره حرکت‌دار اسلیمی دیده می‌شود. یک لوح با خط سیک دوره‌ی تیموری در وسط و پایین قاب قرار گرفته و در میانه‌ی بالای صفحه دو قاب کوچک تذهیب در کار قاب اصلی قرار دارند. این عناصر و فرم‌ها در ثبت با قاب اصلی در تقارن و تعادل کلاسیک قرار دارند.

قرار دارند. ترکیب بندی این فضا متعادل و متقارن است.

تصویر شماره ۶ و ۷ - اندر آفرینش عالم

در این قسمت دو صفحه مقابل هم هستند واجرای دلوح با تذهیب فوق العاده مشاهده می‌شود. در این دو صفحه چهار کتیبه یا سرلوح در پایین و بالای صفحه قرار گرفته‌اند که با خط بسیار زیبایی این نوشتار طراحی شده است. این گونه صفحات برکار و با تذهیب در واقع متأثر و مشابه صفحات قرآن هستند که در دوره‌ی تیموری اجرا می‌شدند. نسخه‌هایی از قرآن‌های خطی این دوره جز آثار برجسته و بالارزش از هنر تزیین و تذهیب محسوب می‌شوند.

تصویر شماره ۷- اندر آفرینش عالم

صفحه‌ی سمت راست این کار نوشته متن و اشعار در یک کادر مریع شکل در میان قاب‌های تذهیب شده قرار دارد. اشعار و متن به وسیله‌ی جدول رسامی شده و از هم قابل تفکیک شده‌اند. در یک گوشه قاب مریع عنوان فرعی (شعر) در یک قاب و دو قاب کنار اسلیمی تزیین گردیده است. فضای بین جملات و اشعار نیز با طلا تزیین و پر شده است. قاب اصلی تذهیب با رنگ روش اجرا شده و با فرم‌های دایره‌ای شکل گره‌های تزیینی به وجود آورده است. در صفحه‌ی رو به رو عین همین کار دیده می‌شود. منتهای شکل رنگ تبره. این دو صفحه به صورت متفاوت کار شده ولی مشابهت‌های طریقی نیز با هم دارند. در صفحه‌ی سمت چپ مقابله دو سرلوح بالا و پایین و در قاب میانی مریع اشعاری نوشته شده که در چهار ستون قرار دارد. عنوان صفحه در یک قاب کوچک در میان دو

نتیجه :

اجرای طراحی صفحات بدون تصویر و دارای طراحی به عنوان دیزاین در کتاب شاهنامه باستانی نمایان گر آن است که استفاده از قاب یا کادر مرجع و استفاده از عناصر اصلی در ارتباط با قاب اصلی یعنی دایره، مستطیل و مثلث و شیوه‌ی تقسیم‌بندی فضاهای و قراردادن عناصر مهم در نقاط مختلف صفحه نکته‌ای است که آگاهی و شعور بالای هنری طراحان این کتاب را گواهی می‌کند.

استفاده از خط و خوش‌نویسی نه فقط به عنوان یک نوشتار کلاسیک بلکه در تغییر فرم و طراحی حروف به صورت‌های گرافیکی و تزیینی و نحوی متنوع اجرای آن در شکل مانند تپیر بودن، توخالی و دورگیری شده، خطی و راندو شده بیان گر درک زیبایی‌شناسی عمیق و خلاق از طراحی است.

نکته‌ای که باید بر آن تاکید داشت آن است که سبک و شیوه‌ی این دوره مستقل بوده و عاریه گرفته از جایی نیست و نشانگر خلاقیت بی‌نظیر هنر ایرانی است. در واقع این دوره در امتداد سیر حرکت هنر نقاشی، طراحی و خوش‌نویسی در طی قرن‌ها تجربه و تکامل حاصل آمده است و نیز در دوره‌های بعدی ادامه یافته است. بنابر این برخورد و نوع سلیقه و تفکر دراجرای طراحی صفحات نسخه‌های خطی شیوه و سبک طراحی گرافیک ایرانی محسوب می‌شود.

گرچه برای درک این هنر می‌باید به هنر امروز دنیا و شیوه‌های دیگر توجه کنیم، لیکن شیوه‌ی طراحی ایرانی که در این کتاب و نسخه‌ها خطی به اجرا در آمده، و راهنمایی است برای آینده که نه تنها برای نسخه بزرگاری بلکه با شناخت روح و تفکری که موجب خلق چنین آثاری شده است می‌توان راه تازه‌ای را برای طراحی گرافیک امروز ایران ترسیم نمود.

منابع :

- شاهکارهای نگارگری ایران، موزه هنرهای معاصر، تهران: ۱۳۸۴
- حسینی، مهدی. شاهنامه باستانی و تأثیرات آن، خیال ۶ تابستان، ۱۳۸۲
- فصلنامه هنر فرهنگستان هنر
- کتبای، شیلان نقاشی ایرانی، ترجمه‌ی مهدی حسینی، دانشگاه هنر ۱۲۸۲
- سودآور، ابوالعلاء، هنر درباره‌ای ایرانی، ترجمه‌ی ناهید محمد شمیرانی - تهران: نشر کارنگ، ۱۳۸۰
- سیر تاریخ نقاشی در ایران. ترجمه‌ی محمد ایرانمنش، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۷

- هولیس، ریچارد. تاریخچه ای از طراحی گرافیک، ترجمه‌ی سیما مشتاقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱

-The Complete Guide to Digital Graphic Design-

Bob Gordon and Maggie Gordon

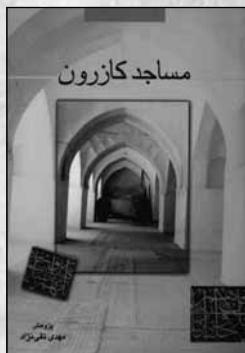
Thames & Hudson 2002

- A Graphic Design Layout work shop -

Making and Breaking the Grid

Timothy Samara

Rock port 2002

مساجد کازرون

مهدی تزاد

نشر کازرونیه

به نظر می‌رسد نخستین مساجد منطقه‌ی کازرون در سال‌های ابتدایی ورود مسلمانان ساخته شده باشد، از جمله در شاپور، دریس، جره، نور و راهبان که در نیمه‌ی نخست قرن اول هجری دارای مسجد شدند.
اما ساخت مسجد با توجه به حضور زرتشتیان و تسلط آنها تا قرن چهارم هجری به تأخیر افتاده است.

اثر حاضر که به روند ساخت مساجد کازرون پرداخته است، تلاش می‌کند تا تاریخی، معماری و سازندگان این مساجد را با استناد و مدارک معتبر ارائه دهد. وی معماری مساجد کازرون را دارای ویژگی‌هایی می‌داند از جمله: معماری ساده با ستون‌های ضخیم، استفاده از گچ و سنگ لاسته، فقدان مناره و پرهیز از عناصر تزیینی. نویسنده معتقد است، بررسی علل و عوامل شکل‌گیری این معماری، با نتایج جالی همراه است و علاوه بر کارکردهای عبادتگاهی، کارکردهای دیگر مساجد همچون آموزشی و اجتماعی آن را خاطر نشان می‌سازد.

بی‌شک مساجد و جزیان شکل‌گیری آن و ارتباط آن با مردم، حکایتی است دیرینه. ترقی تزاد به مساجد کازرون در متابع تاریخی اشاره می‌کند، آن گاه به ویژگی‌های معماری این مساجد می‌پردازد. معماری ای که از معماری دیگر بناهای منطقه‌ی پیروی می‌کند، با شبستانی بدون در و پنجره در ضلع جنوبی (به سمت قبله) و شبستان یا سردابهای (زیرزمین) در ضلع شمالی صحنه.

وجود مصالحی چون سنگ، آهک، گچ و خاک در ساخت مساجد، ویژگی خاصی به معماری آنها داده و وجه غالب تزیینات مساجد سنتی کازرون، سادگی است. گچ و کاربری آن در تزیینات، شکل‌دهنده‌ی عمدۀ تزیینات مساجد بوده است. در معدهودی از مساجد استفاده از ترکیب رنگ‌ها به صورت خطوط منحنی و اسلیمی به کار رفته بود. نگارنده سپس به مساجد از بین رفته، پیش نمازان مسجد و مساجد از نظر وسعت و اهمیت پرداخته و آنها را در چهارگروه طبقه‌بندی کرده است: مساجد بزرگ و جامع، مساجد متوسط، مسجد بقعه‌ها و مساجدهای کوچک محله. آن گاه به نام‌های مساجد و پراکنده‌ی آنها اشاره می‌کند.