

بخشی از اثر «داستان رستم و سهراب» نقاشی قهوه‌خانه ای، اثر منصور وفايي

نگاهی تحلیلی به نقوش جان گرفته بر منسوجات آذرمدخت فتحی
 تحلیل مولفه های زیبایی شناختی در طرح جلد کتاب های پاپ آپ و نفیس صالح گورابی
 ژرفنمایی مقامی در نقاشی قهوه خانه و هنر آغازین مسیحیت سارا سادات نوری
 آشنایی با ژاک لاکان و آرای او فاطمه مرسلی توحیدی
 قلعه سریزد، میراثی از دوره ساسانی فریمه فاطمی

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

مدیر مسئول: فریماه فاطمی سردبیر: سارا سادات نوری
اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

پروانه احمدی، سیما بهراد، الهه پنجه باشی، اعظم حکیم، رویا روزبهانی، ملوسک رحیم زاده
تبریزی، مستوره سرحدی، محبوبه طاهری، سپیده طراوتی محجوبی، طیبه عزت اللهی نژاد،
فریماه فاطمی، فرزانه فلاحی، پریسا فیروز کوهی، افسون لاشایی، آزاده مرادی، فاطمه مرسلی
توحیدی، الهه مروج، سارا سادات نوری، نسترن نوروزی، سپیده یاقوتی، سمیه یزدانی
کارشناس نشریه: دکتر زهرا وزیری استاد مشاور: دکتر فاطمه کاتب
مدیر هنری: فریماه فاطمی

لیتوگرافی و چاپ: دامون

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء(س)، واحد نشریات.

تلفن: ۸۸۰۴۱۳۴۳

شیوه نامه

مقالات پژوهشی، علمی و تحلیلی فارسی و انگلیسی در زمینه هنر و علوم بینارشته‌ای، نقد و گزارش‌های علمی و هنری، معرفی کتب مرتبط با موضوع هنر، معرفی آثار بدیع هنری و چهره‌ها و رویدادهای موثر هنری برای انتشار در نشریه هنرپژوه پذیرفته می‌شوند.

مقالات ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرست منابع بوده و بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کلمه باشند.

عکس‌ها، تصاویر، جداول و نمودارهای مورد نیاز مطالب باید همراه منابع آنها و با کیفیت 300 dpi ارسال شوند.

نویسندگان اطلاعات خود را بدین شرح ارسال کنند: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی و جایگاه شغلی، نشانی الکترونیک، تلفن
مطالب به پست الکترونیکی زیر ارسال شوند تا پس از بررسی و تایید در اولویت چاپ قرار گیرند.

Art.re.ir92@gmail.com

تنها آن دسته از مقالات که توسط هیات داوران مناسب تشخیص داده شوند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات هنرپژوه نبوده و مسئولیت مقالات به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسندگان محترم است.

سرمقاله	۳
نگاهی تحلیلی به نقوش جان گرفته بر منسوجات	۴
آذرمیدخت فتاحی	
تحلیل مولفه های زیبایی شناختی در طرح جلد کتاب های پاپ	
آپ و نفیس	۱۲
صالح گورابی	
ژرفنمایی مقامی در نقاشی قهوه خانه و هنر آغازین مسیحیت	۲۸
سارا سادات نوری	
آشنایی با ژاک لاکان و آرای او	۳۵
فاطمه مرسلی توحیدی	
قلعه سریزد، میراثی از دوره ساسانی	۴۵
فریمه فاطمی	

هنر پژوه

فصلنامه هنر پژوه؛ در نظر دارد، زمینه‌های مختلف هنری و دستاوردهای نوین پژوهشی را در اختیار مخاطبانش قرار داده تا ارتباط موثرتری میان هنرمندان و مخاطبان برقرار گردد. مخاطبان این فصلنامه، می‌توانند از اطلاعات و مطالب مفید موجود در این نشریه بهره برده و نیز گردانندگان این نشریه را در فراهم آوردن بستری مناسب برای دستاوردهای تازه و نظرات دانشجویان یاری نمایند. دنیای هنر همواره سرشار از ناشناخته هاست و نشریه پیش رو، امکان دسترسی و تداوم انتقال اطلاعات را فراهم کرده است. در این راستا، رسالت عمده هنرپژوه، اشاعه علوم و دستاوردهای هنری و بینارشته‌ای است که توسط پژوهشگران و دانشجویان زمینه‌سازی شده است. رسیدن به این امر مهم، بدون پشتوانه اساتید و دانشجویان گرامی میسر نخواهد بود. امیدوارم دانشجویان و پژوهشگران سخت کوش، با ارسال ایده‌ها و یافته‌های مفید و ارزشمند خود، ما را در اعتلای هرچه بیشتر اهداف مان یاری نمایند.

در اینجا لازم می‌دانم که از همکاران، پژوهشگران و تلاشگرانی که به منظور دستیابی به نتایج بهتر برای فراهم آوردن این شماره همت داشته‌اند سپاسگزاری شده، همچنین در دیگر شماره‌های آتی نیز شاهد حضور موثر و پررنگشان باشیم.

نگاهی تحلیلی به نقوش جان گرفته بر منسوجات ساسانی

آذرמידخت فتاحی

کارشناس ارشد تاریخ هنر ایران باستان، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای دختران شریعتی تهران
Azarm.fattahi@gmail.com

چکیده

هنر ساسانی طیف گسترده ای از نگاره هاست که اغلب با کاربردهای نمادین و یا رمزی همراه بوده و در آثار مختلف با شباهت بسیار مورد بهره برداری قرار گرفته است. منسوجات بافته شده در زمان ساسانیان به لحاظ زیبایی بصری، نقوش نمادین و تزئینی، کاربرد رنگ و فنون بافت، از شاخصه های هنر ایران زمین به شمار می رود. مضامین تصویری شکل گرفته بر منسوجات شامل نقوش مختلف جانوری، گیاهی، هندسی، انسانی و مدالیون است و در ترکیب بندی ها تمایل به ایجاد تقارن، تکرار و قرار دادن نقوش در کادرهای هندسی دایره و بیضی دیده می شود. آنچه بیش از همه نظر مخاطب را به این نقوش جلب می کند، سادگی طرحها در عین پیچیدگی آنهاست. پارچه هایی با اشکال و بافت متنوع و طرح های پیچیده و مجلل، حاکی از وجود فناوری های نساجی بالا و دستگاه های بافندگی بسیار پیشرفته بوده که موجب به اوج رسیدن هنر پارچه بافی ساسانی شده است. در این پژوهش کوشش شده تا با روش توصیفی-تحلیلی و تاریخی و استفاده از منابع دسته اول پژوهشی و رهیافت

پژوهش های میان-رشته ای، پس از ترسیم پیش زمینه های تاریخی و هنری پارچه بافی در زمان ساسانیان به نقوش تزئینی و کاربرد آنها در منسوجات پرداخته شود.

واژگان کلیدی: دوره ساسانی، منسوجات، نقوش، مدالیون، ابریشم

ابریشم بافی، پارچه های کتانی، پشمی و قالی بافی ایران در دوره ساسانی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. تا آن جا که بسیاری از کشورها در آن زمان نقوش پارچه های ساسانی را در بافته های خود تقلید کردند. به طوری که نقشمایه های مورد استفاده در پارچه های دوره ساسانی را می توان حتی در منسوجات ابریشمی مصر و بیزانس پیگیری کرد. آنچه بیش از همه در هنر نساجی ساسانی جلب توجه می کند، سادگی در عین پیچیدگی آن است که خود آشکارا پارچه های ساسانی را از سایر دوره های معاصر آن متمایز می کند. در این مقاله سعی بر این بوده تا به بررسی و چگونگی شکل گیری نقوش بر پارچه های ساسانی پرداخته شود.

پیشینه پژوهش

در زمینه منسوجات و نقوش منسوجات ساسانی مطالعات و پژوهش های متعددی صورت گرفته است. برای نمونه، ریاضی (۱۳۸۲) در کتاب خود به نام «طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی» به تاریخچه بافندگی و معرفی نقوش حجاری های تاق بستان و اهمیت نقوش منسوجات ساسانی پرداخته است. همچنین طالبپور (۱۳۹۶) در کتاب خود به نام «تاریخ پارچه و نساجی در ایران» به پیشینه پارچه بافی ایران دوران باستان و اسلامی پرداخته و سیر تکامل ریسندگی، بافندگی و چاپ پارچه را در دوره های یادشده بررسی می کند.

افزون بر این، صادقپور فیروزآبادی (۱۳۹۶)، در مقاله خود به نام «تحلیل و بازشناسی نمادگرایانه ی نقوش مشترک منسوجات ساسانی و آل بویه» علاوه بر معرفی نقوش و عناصر تزئینی مشترک به کار رفته در منسوجات ساسانی و آل بویه به شناسایی و تحلیل نمادگرایانه ی نقوش دو دوره پرداخته است. کاتب و تراجی (۱۳۹۶) نیز در مقاله خود به نام «تأثیر هنر ساسانی در نقشمایه های حیوانی کتاب کلز» به بررسی تصویری و مفهومی نقوش جانوری در کتاب کلز و تأثیرات هنر ساسانی در مصور سازی این نسخه می پردازد. همچنین مولایی و چراغعلی گل در مقاله «قرینگی در نقوش ساسانی» مبحث قرینگی در نقوش ساسانی را مطالعه و

کشفیات باستان شناسی حکایت از این دارد که در روزگار ساسانی، غرب آسیا نسبت به سرزمین چین در زمینه تولید منسوجات پیشرفته تر بوده و پارچه های تولید شده به مراتب لطافت بیشتری نسبت به پارچه های چینی داشته اند. مرغوبیت بافته های ابریشمی، پشمی، کتانی و پنبه ای در دوره ساسانیان نشانگر توجه پادشاهان به این صنعت است. به عمل آوردن ابریشم، پشم و تولید پارچه های الوان و رواج پارچه های ابریشمی و پشمی با نقوش پیچیده جانوری، انسانی، گیاهی و ... که برای البسه تجملی مورد استفاده قرار می گرفت، در سایه وسایل و دستگاه های کاملتر امکانپذیر بود. از این رو پیداست در دوره ساسانی فناوران در تکامل دستگاه های بافندگی و بهبود روش های تولید پارچه کوشا بوده اند.

هنرمندان ساسانی با در نظر گرفتن سنت های هنر هخامنشی و اشکانی و با استفاده از عناصر بومی و هویت ملی ایرانی، رستاخیز فرهنگی عظیمی ایجاد کردند که بر دین و آداب ملی تکیه داشت. صنعت و هنر بافندگی این دوره متعلق به شاه و دربار است و با اقتدار و همت پادشاهانی چون اردشیر و شاپورها به بار می نشیند. هنر این دوره، جنبه تزئینی و کاملاً ایرانی دارد و جهانی از موجودات و موضوعات مختلف را ارایه می کند. طرحها، رنگ ها و نقش های ملی ایران بر بستر بافته ها جان می گیرد و بافته های دوره ساسانی به مظهری از ذوق و اندیشه ایرانی تبدیل شده و رشد آن متناسب با جریانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به حرکت خود ادامه می دهد.

در هنر ساسانی تأکید صریح بر نظم، وضوح طرح و به خصوص قرینه سازی دیده می شود. کاربرد نقوش و ترکیب بندی ها همراه با معانی نمادین است. به عبارتی، قرینگی عنصر اصلی ترکیب بندی های نقوش ساسانی است (مولایی، چراغعلی گل، ۱۳۹۰: ۱۱۲). در نقوش ساسانی جانوران ترکیبی، پرندگان اساطیری در میان نقوش در هم بافته گیاهی ترسیم گشتند که تلفیقی از شکل و رنگ و نقش را به وجود آوردند. نقشمایه ها علاوه بر کیفیت بصری قوی دارای مضامین پر معنا بودند که عقاید تاریخی و مذهبی را

برای این منظور منسوجات، مسکوکات، حجاریها و ظروف را بررسی کرده‌اند. آیت الهی و موسوی (۱۳۹۰) در مقاله ای به نام بررسی نقوش منسوجات در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی به بررسی نقوش منسوجات این دوران پرداخته اند.

پارچه بافی ساسانی

هنر ساسانی سنت های هنر هخامنشی و اشکانی را در بر دارد و از لحاظ عظمت با هنر بیزانس برابری نموده و حتی گاه آن را تحت نفوذ قرار داده است (جلیلی و زارع زاده، ۱۳۹۲، ۲۴). نسا جان دوره ساسانی ضمن توجه به سلیقه های عمومی مورد نظر مردم هرگز نسبت به ابداع و نوآوری بی تفاوت نبودند و می کوشیدند که منسوجاتی با کیفیت و طرح و نقش متفاوت و چشمگیر عرضه کنند. علاوه بر کیفیت بافت، زیبایی نقوش پارچه های ساسانی مبتنی بر ساختار بصری بدیعی است که به واسطه بهره گیری صحیح از عناصر بصری به وجود آمده است (همان: ۲۴). آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، سادگی در عین پیچیدگی آن است. همین ویژگی، پارچه های این دوره را از سایر دوره های معاصر متمایز می کند. در این دوره نقوشی با استفاده از تاریکی و روشنایی و کنار هم قرار دادن خطوط افقی و عمودی، مایل و زیگزاگ، تلفیق نقوش حیوانی، گیاهی و هندسی و تضاد که عامل مهمی در به وجود آمدن یک کلیت منسجم است و به مدد آن معنا قویتر بیان می شود به وجود آمده است. اثرگذارترین عامل بصری یعنی رنگ نیز در این نقوش به صورت مکمل مورد استفاده قرار گرفته است که یادآور نوعی رنگبندی خلاقانه و امروزی است. تعادل متقارن، ریتم و تکرار نیز از دیگر عناصر بصری مورد استفاده در نقوش پارچه های این دوره برای ایجاد یک ترکیب بندی و ساختار بدیع بصری به شمار می رود. (جلیلی و زارع زاده، ۱۳۹۲). از همین روست که این نقشمایه ها افزون بر ارزش های هنری خاص خود، یکی از منابع ارزشمند اطلاعاتی درباره سنن آن دوران نیز به شمار می آید.

همچنین قرینه سازی طرح های ترنجی که در متن آنها انواع پرندگان و حیوانات و موجودات اساطیری نقش می شد، از ویژگی های نقش های ساسانی است. در این دوره نقوش

پارچه ها کاملاً شبیه به نقوش حجاری ها، گچ بری ها و ظروف نقره است. صورت حیوانات عجیب و خیالی، نقوش درختان سیب و نارنج، شاخ و برگهای پیچ در پیچ و انواع گلها از طرحهای رایج این دوره است (طالب پور، ۱۳۹۶: ۵۲). در پارچه های حریر و دیبا و ابریشم که برای جامه سلاطین تهیه می شد، نام پادشاهان یا علایم مخصوص آنها با رشته زر یا غیر زر که با رنگ زمینه تفاوت داشت - بافته می شد. پارچه های شاهانه به سبب این نگارجامه ها نشاندار می شدند (همان: ۵۸). در این راستا باید یادآوری شود که شاپور ذوالاکتاف تاجی آسمانگون که پیراهن آن زرنگار و در میانه دو رده طلا جای گرفته و هلالی زرین را در وسط داشت، برتن داشت (صمدی، ۱۳۶۷: ۷۴). طرح های سمبلیک علایم کیهانی از دیگر طرح های پارچه های ساسانی است. همچنین، تصویر خاص در یک پارچه به معنای دعای خاص یا آرزوی خوشبخت شدن کسی بود که یا به او هدیه داده می شد یا برایش بافته می شد.

از لحاظ فرمی بسیاری از نقوش بر مبنای شکل هندسی بیضی یا دایره هستند. در نقشمایه ها تکرار به صورت منظم دیده می شود. تقارن و تقابل و همچنین رعایت تناسب و هماهنگی در نقشمایه ها خودنمایی می کند. رنگ نیز در منسوجات ساسانی بسیار مورد توجه است. اما در آغاز به حیطة محدودی تعلق داشت که به تدریج بر اثر تأثیرات پارچه های سوری بسیار غنی تر گردید. در مجموع می توان نقش مایه های مورد استفاده در پارچه های ساسانی را به چند گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

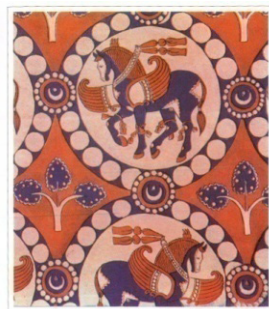
۱) نقوش انسانی

وجود شخصیت های انسانی در پارچه های ساسانی نادر است. مضامین شکار مانند مردی که با شیر در نبرد است، (تصویر ۱): شکارچی با تیر و کمان در حال شکار شیر درون دایره، نمونه ای از این نقوش هستند. از دیگر نقوش این دوره، نقش سواران متقابل در پارچه های پشمی است. معمولاً نمایش افراد مشهور مانند شاه محور نقوش انسانی در پارچه ها بوده است. (تصویر ۲): گاهی نیز در پارچه ها صورت و تمثال پادشاهان یا برخی از

شیر نیز یکی دیگر از نقوش بافته هاست. در دوره ساسانی شکار شیر و مبارزه با آن یکی از مظاهر قدرت و زورمندی پادشاه محسوب می شد. همچنین شیر به نوعی نماد و مظهر قدرت پادشاهان است (همان: ۱۱۰).

تصویر ۳: نقش بز روی پارچه های ساسانی (ریاضی، ۱۳۸۱: ۲۳۸)
تصویر ۴: سیمرغ با سر سگ، پنجه شیر، دم طاووس (ریاضی، ۱۳۸۱)

تصویر ۵: نقش اسب بالدار (ریاضی، ۱۳۸۱: ۲۴۹)
تصویر ۶: نقش اسب در منسوجات ساسانی (صادقپور، فیروزآباد، ۱۳۹۶: ۱۱۱)

۴) نقوش پرندگان

بسیاری از پارچه های ساسانی دارای نقش پرنده هستند. پرنده داخل قاب در بسیاری از زمینه های هنر ساسانی دیده می شود. سیمرغ به عنوان پرندهای خوش یمن، مبارک و باشکوه برای تأکید بیشتر بر تری شاه و به ویژه روی لباس شاه و برگزیدگان خاندان سلطنتی دیده می شود (آیت اللهی و موسوی، ۱۳۹۰: ۵۴). سیمرغ، همچنین در دوره ی ساسانی به عنوان مظهر تجلی حق شناخته شده و به طور کلی دارای قدرت های ماوراءالطبیعی است (ایرانی ارباطی و خزایی، ۱۳۹۶).

صور و اشکالی را که برای این کار معین شده بود، نقش می کردند. این تولیدات بعدها در دوران اسلامی به پارچه های طراز معروف شدند (طالبپور، ۱۳۹۶: ۵۸).

تصویر ۱: شکارچی و شیر در منسوجات ساسانی داخل قاب مدور (صادقپور فیروزآبادی، ۱۳۹۶: ۱۱۰)

تصویر ۲: (همان: ۱۱۲)

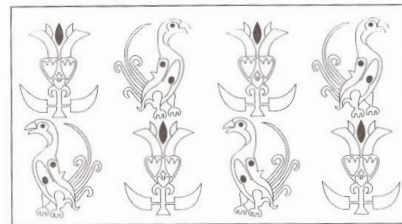
۲) نقوش جانوری

علاقه ای که ساسانیان به تصاویر حیوانات داشتند، در پارچه بافی آنها نیز مشاهده می شود. قوچ که مظهر (خورنه) (فره) و نشان قدرت شاهی و نماد پیروزی است و بز که نماد نیروی زندگی و خالق نیرو، نگهبان درخت زندگی، موجودی مورد علاقه نگارگران به شمار می آید، در پارچه های دوره ساسانی بسیار دیده شده است (تصویر ۳) (صمدی، ۱۳۶۷: ۱۶۳).

همچنین گاو با لدار، سر گراز^۲ (جامه زنان پاروزن قایق ها در صحنه شکار گراز به نقش سر گراز که در داخل ابری قرار گرفته مزین شده است)، سیمرغ^۳ موجود افسانه ای بالدار با سر سگ، پنجه شیر و دم طاووس که نماد اتحاد زمین و آسمان و آب است نیز در هنر ساسانی متداول بوده است. این نقش در لباس پادشاه ایستاده در قایق و لباس خسرو پرویز سوار بر اسب در حجارهای تاق بستان و قطعه ای دیگر از پارچه های ساسانی دیده می شود (تصویر ۴). نقشی که نشان سپاه ایران بوده و بر کلاه شاهان نصب شده و بر مهرهای ساسانی با عنوان نمادی از شکوه و جلال شاهنشاهی ساسانی دیده می شود. نقش اسب بالدار هم که به مفهوم تغییر از خدای ورثرغن بوده، بر روی بافته ها دیده می شود (تصویر ۵). اسب با روبان مواجی که همان دستار شاهی یا دیهیم است در برخی بافته ها دیده می شود (تصویر ۶) (صادق پورفیروز آباد، ۱۳۹۶: ۱۱۱).

۲۲). این واقعیت با برداشت های متعارف باستانی از مفهوم سیمرغ و به ویژه فر و شکوه آن که در نوشتگان برجسته ای همانند شاهنامه نیز دیده می شود هماهنگ است.

خروس نیز از دیگر پرندگان رسم شده بر بافته های ساسانی است. خروس، نماد گسترده روح به ویژه پس از مرگ است (تصویر ۷). به بیان دیگر، خروس به معنای علامت رسمیت است (آیت الهی و موسوی، ۱۳۹۰: ۵۴) (تصویر ۸). پرندگان بحری مانند غاز و مرغابی هم از نقوش ساسانی مورد توجه بوده و در این زمینه می توان به طاووس هم اشاره کرد. طاووس را با خورشید مربوط و آن را نماد بی مرگی، طول عمر و عشق می دانستند. در واقع، جامه هایی با چنین نقشی جامه خاندان سلطنتی و گاه دارای مضامین مذهبی و مقدس بوده اند. در مواردی نقش طاووس در کنار درخت مقدس به صورت متقارن و نیز متقارن معکوس تکرار شده است (تصویر ۹). عقاب وابسته به خدایان آسمان و زمین (ایرانی ارباطی و خزایی، ۱۳۹۶: ۲۳). از دیگر پرندگان نقش شده بر بافته هاست.

تصویر ۷: نقش پرنده (خروس) و گل (احتمالا نیلوفر)
تصویر ۸: نقش خروس داخل قاب (ریاضی، ۱۳۸۱: ۳۳۹)

تصویر ۹: نقش طاووس متقارن معکوس (صادق پور و فیروزآباد، ۱۳۹۶: ۱۱۰)

۵) نقوش گیاهی

هنرمندان ساسانی در ترسیم گل ها بسیار توانمند بودند. تصویر گل از پهللو، گل چهار پر قلبی شکل، گل های محاط در دایره و گل هشت پر بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. در میان گیاهان می توان به انار، گل رزت و نخل اشاره کرد. انار همواره مقدس بوده از ترکه های آن برسم ساخته می شد و دانه دار بودن آن نماد باروری آنهایتا است. گل سرخ (رزت) در دوره ساسانی نماد سنتی خورشید و بازگو کننده نیروی زندگی بخش است (کریمی، ۱۳۸۱: ۱۶). تزیینات به شکل قلب نقش رایج در اواخر ساسانی بوده است و در حجاری های طاق بستان نیز دیده می شود (تصویر ۱۰). علاوه بر این، تکرار موضوعات منفرد و یا مرکب به شکل گلچله، گل و قاب های لوزی شکل نیز متداول بوده است (ریاضی، ۱۳۸۱: ۱۸۹). درخت بید و نارنج و نخل، انواع گل های زیبا با طرح های گرد و چهار پر، شاخ و برگ و تاج پیچ در پیچ، گل و ستاره نیز از دیگر نقوش گیاهی هستند (تصویر ۱۱). برای نمونه، اگر لباسی با شکل پرنده و گل (نخل) باشد، مربوط به لباس خدمه در بازار و افراد معمولی است (آیت الهی و موسوی، ۱۳۹۰: ۵۴). گاهی در تزیین پارچه ها مذهب هم دخالت داشته و در آنها نقش گیاه هوم یا گیاه مقدس زرتشت و تصویر آتشکده دیده می شود (طالب پور، ۱۳۹۶: ۵۳). در برخی موارد داخل مدالیونها نقش محوری درخت مقدس دیده می شود که با دو حیوان یا پرنده به صورت متقارن به تصویر درآمده است (تصویر ۱۲). در منسوجات، درخت زندگی و سایر خطوط عمودی برای القای ایستایی، مقاومت، جاودانگی و حیات استفاده شده اند (جلیلی و زارع زاده، ۱۳۹۲: ۴۵).

تصویر ۱۰: سه نوع موتیف گل شکفته در نقوش لباس
تصویر ۱۱: نقش گل در پارچه های ساسانی در شکارگاه طاق بستان (ریاضی، ۱۳۸۱: ۱۴۳)

تصویر ۱۳: سر گراز داخل مدالیون (ریاضی، ۱۳۸۲: ۲۴۳)

تصویر ۱۴: نقش طاووس داخل فرم مدالیون

تکرار منظم (ریاضی، ۱۳۸۲: ۲۵۱)

تصویر ۱۲: نقش شیران محافظ در دو طرف درخت

مقدس (ریاضی، ۱۳۸۲: ۴۶)

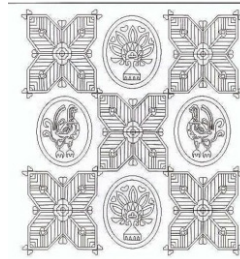
۷) سایر نقوش

یکی از نقوش بسیار مهم و الهام برانگیز در آثار باستانی ایران، ماه است. ماه نماد جهان، نمادی از الهه مادر و قدرت زنانگی و ملکه بهشت و نشانه قدرت معنوی، عظمت، روشنایی و تولد تازه است (صمدی، ۱۳۶۷: ۳۶). همچنین ماه از عناصری است که با شاهان ساسانی و تاج یا دیهیم (همان نوارهای موجی که به گردن یا کلاه بسته می شود) همراه است. این نقش در کناره یا داخل برخی از مدالیون ها دیده می شود. تصاویر حیوانات خیالی، اشکال بیضی و دایره، دایره های مماس بر هم، نقوشی مانند قلب، ستاره، تاجی از مروارید در اطراف هلالی-که اغلب این تصاویر داخل قاب تصویر می شده است- از دیگر نقوش پارچه های ساسانی به شمار می رود (فریه، ۱۳۷۴: ۱۰۷) (تصویر ۱۵). گاهی نیز زینت جامه ها عبارت بود از لکه ای ابر، که اصطلاحاً آن را ابر نیکبختی می گویند و ماخوذ از آثار چینی بوده است، در جایی نقوش به صورت مرکب طراحی می شدند، مرغابی هایی که رشته های برگ لوزی شکل آنها را احاطه نموده اند و در فاصله آنها اشکال ستاره، گل و تاج مروارید دوزی شده اند (فریود و پورجعفر، ۱۳۸۶: ۶۷). طر حهای سمبلیک علایم کیهانی از دیگر طرح های پارچه های ساسانی است، روشن است که هریک از این نقوش ویژگی های پدیدارشناختی خاصی را به همراه داشته و از همین رو از حوزه های مطالعات جذاب در پژوهش های باستان شناختی به شمار می روند.

۶) مدالیون

یکی از دانش-واژگان مهم باستان شناختی و هم پیوند با این پژوهش مدالیون است. مدالیون عبارت است از نقش تزئینی دایره و یا بیضی شکل که در انواع رشته های هنری از قبیل منسوجات، نقاشی و مینیاتور، نقش برجسته و ... به عنوان قاب تزئینی به کار رفته و تصاویر و موضوعاتی را در بر می گیرد. در دوره ساسانی از مدالیون برای القاء مفاهیم روحانی و آسمانی بهره می گرفتند (جلیلی و زارع، ۱۳۹۲: ۴۵). باید گفت این نقش کاملاً ساسانی و ایرانی است، مانند نقش دایره با آذین مروارید که در جامه ملازمان شاه در صحنه شکار حجاری طاق بستان مشاهده می شود (تصویر ۱۳). گیرشمن، بهترین مشخصه ی منسوجات ساسانی را در همین دایره های چسبیده یا جدا از هم می داند که به دایره های چرخ وار معروف هستند. تکثیر نقوش ساسانی در درون این کادرهای دایره ای قرار دارد (صادق پور و فیروزآباد، ۱۳۹۶: ۱۰۵) (تصویر ۱۴). این نقش اهمیت نقش مایه درونی خود را تأیید می کند. به نظر می رسد که استفاده از قاب های حلقوی برای این بود که دایره رمزی نیرومند شمرده می شد.

تاج شاهان ساسانی مستدیر بود و بسیاری از شاهان تاج خود را با حلقه های مروارید و نیم تاج های مروارید می آراستند. دایره به معنای چرخ زندگی و حیات است، مروارید یا گل دانه های تسبیح وار، نماینده تمایلات زمینی هستند که خدا براساس رحمت خود آنها را می پذیرد (صمدی، ۱۳۶۷: ۲۲).

تصویر ۱۵: نقوش خروس و گیاه و درخت (ریاضی، ۱۳۸۲: ۲۷۳)

نقوش که اغلب با کاربردهای نمادین و یا رمزی همراه بوده، برداشتی از طبیعت و یا برگرفته از مفاهیم دینی، ادبی و تاریخی بوده که با مضامین تصویری مختلف جانوری، گیاهی، هندسی، انسانی و مدالیون و در هماهنگی با نقوش حک شده روی حجاری ها، گچ بری ها و فلزکارپهای انجام شده است. این نقوش با ساختاری بدیع و به واسطه بهره گیری درست از عناصر بصری شکل گرفته بودند. تکرار به صورت منظم، تقارن، تقابل و همچنین رعایت تناسب و هماهنگی در تمام نقشمایه ها خودنمایی می کند. مهمترین ویژگی نقوش بافته ها قرینگی و سادگی طرح ها در عین پیچیدگی آن ها است که نوع بافت و رنگ، در این میان به عنوان عوامل بصری مکمل به ماهیت بصری آنها کمک می کنند. جای گذاری اشکال به صورت قرینه، در کنار هم و یا روبروی هم و قرار دادن آنها در کادرهای هندسی با مفاهیم و باورهای آن زمان و دنیای اسطوره رابطه تنگاتنگ دارد، گاه تصویری خاص در یک پارچه به معنای دعای خاص یا آرزوی خوشبخت شدن کسی بوده، که یا به او هدیه داده و یا برایش بافته می شد. وجود پارچه هایی با اشکال متفاوت و طرح های پیچیده و مجلل و بافت عالی حاکی از تکنیک نساجی بالا و وجود دستگاه های بسیار پیشرفته بافندگی بوده که موجب به اوج رسیدن نساجی در دوره ساسانی می شود.

به طور کلی این پژوهش نشان داد که گوناگونی نقوش جای گرفته بر منسوجات دوره ساسانی خود بازتاب دهنده اندیشه های رایج آن روزگار در ایران دوره باستان بوده است. چرا که هر یک از این نقوش بر پایه ماهیت ملهم خود، مفاهیم ویژه ای را به مخاطبان خود در آن دوران تا به امروز منتقل کرده اند.

پی نوشت

۱. طراز نوعی پارچه نوشته دار که در ایران پیش از اسلام و اسلامی مورد استفاده بود.
۲. گراز در بین ایرانیان در دوره ی ساسانی اهمیت خاصی

باید اشاره شود که هرچند هنر ساسانی را باید هنری شاهانه است که بیشتر اختصاص به باز نمایی اعمال و احوال پادشاهان مختلف دارد، اما در عین حال طیف گستردهای از نگاره ها و نقوش را با کاربرد نمادین یا تزیینی مورد بهره برداری قرار داده است (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۲۳). طرح لباس و نقوش البسه و تزیینات پوشاک مردم دوره ساسانی غیر از پارچه های مکشوفه را که اکنون در موزه های مختلف جهان نگهداری می شود، می توان در آثار سیمین و مطلا، سکه ها و مهرها، حجاری های نقاط مختلف از جمله طاق بستان کرمانشاه (تصویر ۱۶)، گچبری ها، تصاویر زنان و مردان در آثار موزاییکی بیشاپور فارس، نقاشی های دیواری محوطه های باستانی شوش، تیسفون، قلعه یزدگرد، چال ترخان نزدیک ری، تپه حصار، کوه خواجه و غیره مشاهده کرد.

تصویر ۱۶: بازسازی نقوش لباس شاه و همراهان در حجاری های شکارگاه طاق بستان کرمانشاه (ریاضی، ۱۳۸۱)

نتیجه گیری

نساجی و بافندگی که در دوره ساسانی به پیشرفت های بسیاری دست یافته بود، در بردارنده طیف گستردهای از نگاره هاست که از چشم انداز پژوهش های گوناگون هنری، باستان شناختی و جامعه شناختی دارای اهمیت است.

کاتب، فاطمه؛ تراجی، مرضیه (۱۳۹۶) تاثیر هنر ساسانی در نقش مایه های حیوانی کتاب کلز، نشریه جلوه هنر، صص ۹۶-۸۷.

کریمی، سعید (۱۳۸۸) نمادهای آیینی، کتاب ماه هنر، شماره ۸۴ و ۷۴، صص ۱۱۶-۱۱۳.

گیرشمن، رومان (۱۳۷۰) هنر ایران در دوره پارت و ساسانی، ترجمه بهرام فره وشی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

مولایی، افسانه؛ چراغعلی گل، سمیه (۱۳۹۰) قرینگی در نقوش ساسانی، کتاب ماه هنر، شماره ۱۱۲، صص ۱۱۸-۱۱۲.

داشته و چون نماد ایزد بهرام است؛ تصویر آن در آثار این دوره منقوش است (کریمی، ۱۳۸۱: ۱۱۵).

۳. بدن و سر آن نماد زمین و بال های پرنده سمبل آسمان و پولک و فلس های پوشیده روی بدن نماد آب است (صادقپور فیروزآباد، ۱۳۹۶: ۱۰۸).

فهرست منابع

الوند، احمد (۱۳۶۳) صنعت نساجی در ایران از دیر باز تا کنون، تهران: پلی تکنیک.

آیت الهی، حبیب الله؛ موسوی، بی بی زهرا (۱۳۹۰) بررسی نقوش منسوجات هخامنشی، اشکانی، ساسانی، فصلنامه علمی پژوهشی نگره، تهران، شماره ۱۷، صص ۴۷-۵۷.

ایرانی ارباطی، غزاله؛ خزایی، محمد (۱۳۹۶) نمادهای جانوری فرّه در هنر ساسانی، شماره ۴۳، صص ۲۹-۱۸.

جلیلی، فرناز؛ زارع زاده، فهیمه (۱۳۹۲) اصول و مبانی هنرهای تجسمی در نقوش منسوجات ساسانی و روم شرقی، چیدمان، سال دوم، صص ۴۵-۴۲.

ریاضی، محمد (۱۳۸۲) طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی، تهران: گنجینه هنر.

صادق پورفیروزآباد، ابوالفضل (۱۳۹۶) تحلیل و بازشناسی نقوش مشترک منسوجات ساسانی و آل بویه، فصلنامه هنرهای تجسمی، صص ۱۱۶-۱۰۳.

صمدی، مهر انگیز (۱۳۶۷) ماه در ایران، تهران: علمی و فرهنگی.

طالب پور، فریده (۱۳۹۶) تاریخ پارچه و نساجی در ایران، تهران: مرکب سپید.

فریود، فریناز؛ محمد رضا، پور جعفر (۱۳۸۶) بررسی تطبیقی منسوجات ساسانی، مجله هنرهای زیبا، تهران، شماره ۱۳، صص ۷۶-۶۵.

فریه، دبلیو (۱۳۷۴) هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: نشر و پژوهش فروزان فر.

تحلیل مؤلفه‌های زیبایی‌شناختی در طرح جلد کتاب‌های پاپ‌آپ و نفیس

صالح گورابی

کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه سوره

saleh.goorabi@gmail.com

چکیده

این تحقیق با روش توصیفی به بررسی روند طراحی جلد و جلدسازی کتاب‌های خلاقانه و نفیس می‌پردازد. فرایند تولید و طراحی نمونه‌های مختلف از کتاب‌های خاص اعم از سه‌بعدی یا پاپ‌آپ و نفیس و دیگر گونه‌های خلاق را مورد بررسی قرار می‌دهد و با نگاهی جستجوگر به دنبال مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانه در آن‌ها می‌گردد. هر کدام از انواع کتاب‌های خاص به‌صورت منظم دسته‌بندی شده و به‌طور مجزا مورد تحلیل قرار می‌گیرد. که البته در برخی موارد در صورت نیاز به‌صورت تکی نیز تحلیل شده‌اند. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع بنیادی و بر اساس روش، از نوع کیفی است. روش گردآوری داده‌های تحقیق، به‌صورت کتابخانه‌ای-اسنادی و میدانی بوده‌است. از بررسی آثار دسته‌بندی شده در دو گروه عمده‌ی کتاب‌های خلاقانه و نفیس مشخص شد، نقش طراح در هر دو نوع بسیار با اهمیت است. به‌طوری‌که عدم حضور طراح در روند تولید کتب نفیس صدمات زیبایی‌شناسانه‌ی پررنگی به آن‌ها وارد کرده است و در مقابل طراح جلد در کتب خلاق و سه‌بعدی نقشی عمده و چشمگیر ایفا می‌کند و جلد کتاب را تا به درجه‌ی اثر هنری ارتقا می‌دهد. همچنین، این تحقیق با ارائه دلایل مکفی زیبایی‌شناسی کتاب‌های نفیس را متأثر از اصول و مبانی هنرهای سنتی می‌داند و زیبایی‌شناسی کتاب‌های نوآور را نشأت گرفته از زیبایی‌شناسی مدرن و معاصر ارزیابی می‌کند. افزون بر این، نتایج حاصل از این تحقیق، منبع جدیدی فراهم می‌آورد که می‌تواند به‌علت کمبود منابع کافی در این زمینه برای دانشجویان و دیگر علاقمندان مفید واقع گردد.

واژگان کلیدی: جلدسازی، کتاب‌آرایی، جلد نفیس، پاپ‌آپ، طراحی جلد، تجلید

می گذاشتند و گاهی نیز این السواح را در کوزه‌ها و خم‌های کوچک نگهداری می‌کردند. چینی‌ها برای محفوظ ماندن نوشته‌های خود، کاغذهای راه‌راه طویل به‌کار می‌گرفتند و آنها را جناقی تا می‌زدند. در هند، درخت‌های بلندی وجود داشت به نام تاری که بر روی برگ‌های آن می‌نوشتند. سپس به‌وسیله عبور نخ از سوراخی که در میان برگ‌ها ایجاد می‌شد، این اوراق را به یکدیگر می‌چسبانند. در شهرهای مرکزی و شمال هند از پوست درخت «توز»، که «بهوج» نامیده می‌شد، برای نوشتن استفاده می‌کردند؛ اوراق نوشته شده را با اعداد متوالی شماره‌گذاری می‌کردند، بعد از اینکه کتاب تمام می‌شد اوراق را در یک قطعه پارچه می‌پیچیدند و در میان دو لوح که به اندازه همان کتاب انتخاب شده بود، می‌گذاشتند. این نوع کتاب را که برای نامه‌نگاری به‌کار می‌رفت «پوتی» می‌خواندند. برای نگهداری طومارهای مصری که از پاپیروس بود و گاه طولشان به پنج متر می‌رسید، آنها را دور یک چوب استوانه‌ای شکل می‌پیچیدند. (تصویر ۱) (ریاضی، ۱۳۹۳: ۱۲).

تصویر ۱: نمونه از جلد و کتاب بامبو، سده ۱۸ م، چین

در نخستین کتاب‌های صحافی شده، صفحات کتاب را میان دو تخته ضخیم قرار می‌دادند و تخته‌ها را با چفت یا نوار یا بندهای چرمی می‌بستند. ماده‌ای که معمولاً برای پوشش به‌کار می‌رفت چرم بود، ولی عاج، نقره، طلا، ابریشم، و مخمل نیز به‌کار می‌رفت. (صافی، ۱۳۶۴: ۱۱۹).

از عمده‌ترین فعالیت طراحان گرافیک دنیا امروزه می‌توانیم به طراحی جلد کتاب اشاره کنیم. طراحی جلد کتاب، فعالیتی همیشگی و ماندگارتر به نسبت آثار دیگر صفحه‌آرایی می‌کند در واقع یک اثر ماندگار را از خود به جا می‌گذارد. اثر که دوره مشخصی ندارد و یک کار فرهنگی، هنری به حساب می‌آید؛ که ممکن است این کتاب، سالیان سال در کتابخانه‌ها نگهداری شود و حتی افراد آن دوره نباشند، کتاب‌ها می‌مانند. مخاطبین کتاب هم افرادی تحصیل کرده و روشنفکر هستند و کار برای چنین مخاطبی لذت و شور خاصی را می‌طلبد.

وظایف طراح جلد آن است که جلب نظر بیننده و خواننده را بکند و او را به خرید کتاب ترغیب نماید. در نتیجه طراح باید طوری طراحی کند که روی جلد با روحیات و حساسیت‌های جامعه به‌خوبی ارتباط برقرار کند و این امر بستگی به تجربه و آشنایی طراح با فرهنگ و مردم جامعه دارد. طراحی جلد مانند سخن گفتن است. طراح باید طوری حرف بزند که گیرایی فصاحت و تازگی کلام داشته باشد و مستمع را بر سر شوق بیاورد و این کار تجربه کافی می‌خواهد.

حال در این میان نوعی از طراحی جلد که شاید بتوان آنرا ادامه‌ی راه نمونه‌های نخستین تجلید دانست به حیات خود ادامه می‌دهد که اتفاقاً از ارزش مادی و معنوی و هنری بسزایی نیز برخوردار است. این نوع از تجلید به جلدسازی نفیس شهرت دارد. از نمونه‌های معاصرتر از این نوع جلد‌های تک‌تولیدی می‌توان به جلد‌های پاپ‌آپ هم اشاره کرد.

تاریخ صحافی و جلدسازی به‌طور موازی و در کنار یکدیگر شکل گرفته است. تاریخ جلدسازی را متفاوت بیان کرده‌اند و بعضی آن را مقارن با شکل‌گیری کتاب دانسته‌اند. بعضی نیز گفته‌اند فن صحافی به‌وسیله به‌هم‌بستن کناره صفحات به یکدیگر پس از رواج استفاده از پارشمن (همان پوست دباغی و آماده شده برای نوشتن)، معمول شد. (پوروش، ۱۳۸۹: ۳۵۲). سومری‌ها برای نگهداری و بایگانی الواح گلی، آنها را روی طاقچه‌هایی به پهنای ۴۵ سانتی‌متر

تا قرن دوم بعد از میلاد، کتاب به شکل امروزی وجود نداشت. رفته رفته طومارهای پاپيروس جای خود را به ورق‌های پاپيروس و یا پوست دادند. کتاب‌های مقدس مربوط به این دوره شکل مستطیل داشتند و اوراق آنها از ته به یکدیگر دوخته شده بود. این کتاب‌ها را برای حفاظت بیشتر با جلدهای محکمی که از باقی‌مانده‌های پاپيروس و یا ورقه‌های چوب درست شده بود، می‌پوشاندند. با گذشت زمان و پیشرفت دباجی پوست و به وجود آمدن پارشمن، چرم نازکی روی این جلد می‌کشیدند و حتی آن‌را با طرح‌هایی طلائی تزیین می‌کردند (عتیقی، ۱۳۷۸: ۱۲).

تاریخچه صحافی کتاب در غرب، تا آنجا که معلوم شده، با لوح‌های دو-لّت رومی آغاز می‌شود. این روکش‌ها مخصوص لوح‌های مومی بودند که از ته با حلقه‌هایی به هم متصل می‌شدند. نقاشی‌های دو-لّت را از آبنوس، شمشاد، عاج، یا بعضی مواد سخت می‌ساختند و گاه پوشش رویی را استادانه کنده‌کاری می‌کردند و متن واقعی با سوزن روی سطح مومی حک می‌شد.

صحافی با استفاده از جلدهایی که با جواهرات فراوان و نظایر آنها تزیین می‌شدند، در دوران گذشته در مشرق زمین رواج داشت و از آنجا به اروپا راه پیدا کرد و در میان نخستین صحافان اروپایی که بیشتر از راهبان بودند، معمول گشت. این راهبان برای آرایش جلدهای نسخه‌های خطی از زیورآلات و حتی جواهر استفاده می‌کردند. نمونه‌هایی از این جلدها که از سده‌ی چهارم میلادی در اروپا رایج بود، در کلیساها و موزه‌های اروپا باقی است. مذهب مانی نیز که به توسعه نقاشی در کشورهای شرقی اسلامی کمک بسیار کرده، تأثیری بسزا بر جلدسازی تزیینی داشته است (سرکوهی، ۱۳۶۶: ۹).

کدکس، شکل امروزی کتاب است؛ یعنی صفحات

پوست، پاپيروس و غیره که تا خورده و از یک محل به یکدیگر دوخته شده باشند. پیدایش کدکس به قرن دوم میلادی بر می‌گردد که توسط مسیحیان برای نگارش متون مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این فرم از کتاب، به دلیل مزیت‌هایی که داشت، از قرن چهارم میلادی رواج پیدا کرد. از جمله مزیت‌های آن می‌توان به قابلیت جستجوی بهتر، امکان بهتر برای انبار و نگهداری آن (در کتابخانه) و تولید سریع‌تر اشاره نمود. در این زمان در صومعه‌ها و کلیساها، اتاق‌هایی ایجاد شده بود که در آنها کار رونویسی از انجیل و دعاها صورت می‌گرفت و عملاً کتاب تولید می‌شد. همچنین با گذشت زمان، تولید کاغذ (که قبلاً در چین اختراع شده بود)، در ایران و پس از آن در اروپا رایج شد و به تبع آن، کتاب‌های کاغذی نیز ابداع شدند (ریاضی، ۱۳۹۳: ۱۳).

همان‌طور که ذکر شد پیدایش کتاب‌هایی به شکل کدکس با طلوع مسیحیت هم‌زمان است. به‌ویژه صحافی‌های قبطی بازمانده از جوامع مسیحی اولیه مصر، اغلب خصیصه‌های اصلی صحافی کدکس‌ها را نشان می‌دهد. از صحافی‌های اولیه کلیسای قبطی مصر فقط تکه پاره‌هایی باقی‌مانده است.

مسلمانان، هنر چرم‌کاری قبطی و طلاکوبی را به سیسیل و اسپانیا بردند. مسیحیان غربی سنتی داشتند که به اواخر دوران روم باستان بازمی‌گشت. در اروپا و آفریقا پیدایش کدکس یک پیشرفت محسوب می‌شد، ولی شیوه کار و تزیینات متفاوت بود. در اوایل قرون وسطی صحافی با چرم و مقوا انجام می‌گرفت، ولی از دوران قبل از قرن یازدهم نمونه‌های معدودی در دست است. نمونه‌ای از صحافی جواهرنشان از قرن هفتم باقی است. صحافی جواهرنشان که در فاصله قرن‌های نهم تا دوازدهم به سفارش امپراتوران و اشراف‌زادگان انجام می‌گرفت، بیشتر به‌منظور نمایش

مهارت‌های هنری بود. نمونه‌هایی از این صحافی‌ها متعلق به قرن نهم در کتابخانه ملی ایالت بایر آلمان موجود است (سوند، ۱۳۷۹: ۱۹۱).

صحافی‌های رومیایی (رمانسک) متعلق به قرن دوازدهم و سیزدهم، صحافی‌های برجسته‌ای هستند که حدود دوپست نمونه از آنها باقی‌مانده است. مهرهای روی جلد نشانگر شخصیت‌های کتاب مقدس نظیر دود، سامسون، مریم باکره و همچنین شخصیت‌های اساطیر کلاسیک چون سنتورها و سیرن‌ها توضیحات در پانوشت نوشته شود بود. صحافی رومیایی در آلمان، انگلستان، و فرانسه رایج بود. دو فروشگاه خاص و مهم در این زمینه در پاریس در همسایگی دانشگاه سوربن در فاصله زمانی ۱۱۳۵ و ۱۱۴۶ دایر بود. مهرکوبی در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی، یعنی دوران غلبه سبک گوتیک به سطح بالایی از دستاوردهای هنری رسید. صحافی در ایتالیا، به‌ویژه ونیز، در این قرن‌ها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت (دانکن، ۱۳۶۶: ۱۰۹).

طلاکوبی جلد‌ها در حدود ۱۵۴۰م، یعنی بیش از نیم قرن پس از رواج طلاکوبی در اروپا، به کار رفت، البته تأثیر سبک ایتالیایی در آن واضح است. در اروپا، انگلیس و آمریکا ارتباط نزدیکی بین صنعت چاپ و صحافی وجود داشت و در قرن‌های شانزدهم و هفدهم تمامی فرایندهای حروفچینی و حتی خرده‌فروشی محصول نهایی در یک کارگاه انجام می‌گرفت. در قرن هجدهم صحافی دستی انگلیس جایگاه خود را پیدا کرد و صاحب سبک شد. البته صحافی‌های اواسط قرن نوزدهم و بعد از آن در انگلیس و آمریکای شمالی از نظر هنری اهمیتی ندارند، ولی معدودی کارهای صحافی ناب در این دوره وجود دارد. در ایالات متحده، سنت صحافی انگلیسی همواره بیشترین تأثیر را بر صحافی دستی داشته است. در اوایل قرن بیستم، سبک جدیدی در نیویورک ابداع شد و صحافی‌های بسیار ارزشمندی در چاپخانه‌های بزرگ و کتابخانه‌هایی که کتاب‌های دارای صحافی دست‌ساز را نگهداری می‌کردند، تولید می‌شد. صحافان آلمانی مهاجر که از دهه ۱۹۳۰ به قاره آمریکا آمدند، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر این صنعت و هنر در جهان نو گذاشتند. سبک‌های صحافی قرون وسطایی در هلند،

بلژیک و لوکزامبورگ به صحافی آلمانی بسیار نزدیک بود. از قرن هفدهم به بعد، صحافان این کشورها، به موفقیت‌هایی دست یافتند. در سوئد نیز پیش از ۱۸۵۰، صحافی کتاب‌ها غالباً تقلیدی از سبک فرانسوی و تا حدودی انگلیسی و آلمانی بود. بعد از ۱۸۵۰، نمونه‌هایی از صحافی خاص و ناب سنتی دیده می‌شود. در فاصله دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی، هنر صحافی کتاب پیشرفت کرد. در ۱۸۸۷، کارگاه صحافی مخصوص صحافی دست‌ساز در نروژ تأسیس شد که در آن هنرمندان برجسته نروژی به خلق آثار هنری می‌پرداختند.

در دهه ۱۹۵۰ نمایشگاه‌های بسیار مهمی از صحافی‌های دست‌ساز انگلیسی، آلمانی، سوئدی، دانمارکی با حمایت مالی کتابخانه‌های دانشگاه کنتاکی برپا شد. ذوق هنری آثار ارائه شده در این چهار نمایشگاه توجه قابل ملاحظه‌ای را به خود جلب کرد؛ همچنین این آثار شواهدی را نشان می‌دادند که بر اساس آن می‌توان پذیرفت در نیمه دوم قرن بیستم بعضی از بهترین صحافی‌ها و طراحی‌های کتاب از کشورهای شمال نشأت گرفته است (دروش، ۱۳۸۲: ۹۲).

تاریخچه جلدسازی در ایران

سابقه‌ی هنر جلدآرایی در ایران به دوره‌ی مانویان می‌رسد. در کل می‌توان گفت؛ هنر کتاب‌آرایی مانوی بستری برای اغلب هنرهای تجسمی و هنرهای دیگر وابسته به آن قلمداد می‌شود. تاریخ صحافی و جلدسازی در فرهنگ ایرانی و اسلامی در مقوله هنر و پیشه ورآقی می‌گنجد و جزئی از آن به حساب می‌آید. ورآق به کسی اطلاق می‌شد که کاغذ می‌ساخت و یا ورق کاغذ را به اندازه‌های گوناگون می‌برید. این لغت گاه به معانی کاتب و کُراسه‌نویس و مُجلد نیز به کار رفته است. اما صحاف در ادوار پیشین، تنها به تجلید کتاب نمی‌پرداخته، بلکه با این نام و یا به عنوان ورآق به استنساخ، مقابله و تصحیح نسخ نیز اهتمام می‌کرده است.

ایرج افشار می‌نویسد: «ورآق معمولاً به کسی گفته می‌شد که نسخه‌ها را کتابت و تزیین و تجلید و وصال می‌کرد

و خود آن را می‌فروخت. وراقان اغلب دکانی داشتند که محل تجمع اهل فضل و ادب بود». به نوشته وی: «صحافی و مجلدگری در تمدن و فرهنگ سنتی ما عبارت از حرفه و هنری است که صاحب آن پیشه، کتاب بی‌جلد را تجلید، کتاب معیوب را وصالی و مرمت و شیرازه‌دوزی و کاغذ کتابت را جدول‌کشی می‌کرد (افشار، ۱۳۵۷: ۳۵).

برای درک بهتر مطلب باید از سده‌های نخستین دوره‌های اسلامی صحبت به میان بیاوریم.

جلدآرایی سده‌های نخستین دوره‌ی اسلامی

اوراق و قطعه‌هایی از جلدهای مانوی در آسیای مرکزی و مصر کشف شده که سندی بر تأیید این ادعاست که کتاب‌آرایی مانوی بر هنر تجلید اسلامی تأثیرگذار بوده است. هم‌زمان با مانویان برخی از قبطیان مصر که دیانت مسیح را پذیرفته بودند، در تلاشی خستگی‌ناپذیر اقدام به تولید کتاب کردند. قبطی‌ها نیز بر روی پاپیروس و چرم می‌نوشتند و همانند مانویان صفحات نوشته شده را صحافی و با چرم تجلید می‌کردند.

روش کتاب‌سازی مانویان و قبطی‌ها در فاصله سده‌ی چهارم تا هشتم میلادی، جهانی شد. از سده‌ی هفتم میلادی (اول هجری) به بعد مردم خاورمیانه که دیانت اسلام را پذیرفته بودند از این روش استفاده کردند. اربابان کلیسا در اروپا نیز روش کتاب‌سازی قبطیان مصر را پذیرفتند. از سده‌ی سوم هجری، هنر کتاب‌سازی در شهرهای مختلف جهان اسلام به یکباره متحول شد. بدون شک قرآن کریم مهم‌ترین نقش را در بهبود طراحی حروف، صفحه‌آرایی و تجلید کتاب داشت. کلام الهی باید در بستری که شایسته آن باشد نگارش می‌شد. به‌همین دلیل عالی‌ترین نوع خط، تذهیب، صحافی و جلدسازی در تمام دوران اسلامی به قرآن اختصاص داشت. همان‌طور که اشاره شد؛ در قرن پنجم و ششم هجری، جلد با طلا و یا با نقاشی تزیین می‌شد. طی این مدت محور عمودی کتاب بلندتر شد. قدیمی‌ترین جلد‌های مربوط به جوامع اسلامی که تاکنون به‌دست آمده، متأثر از طرح‌ها و روش‌های قبطی بوده

است.

از زمانی که گرافیک به‌عنوان رشته‌ای مستقل در عرصه‌ی هنرهای صنعتی ظهور کرد، شاکله‌ی کلی آن‌ها را تغییر داد و زیبایی‌شناسی خاصی را در کالبدشان دمید. یکی از شاخه‌های سنتی که با ورود گرافیک معاصر دچار دگرگونی زیباشناسانه گردید، حوزه‌ی کتاب‌سازی بوده است. با وجود اینکه در اغلب موارد شکل کلی و ظاهری کتاب قرن‌هاست که تثبیت شده است، ولی هستند هنرمندانی که با خلاقیت و نوآوری خود عناصر زیباشناختی را به آن تزریق کرده‌اند و حتی در برخی موارد شکل ظاهری آن‌ها را هم دچار دگرگونی کرده‌اند. در این راستا انواع کتاب‌های مختلف را می‌توانیم سراغ بگیریم و تنوع بصری و ظاهریشان را مورد مطالعه قرار دهیم. برای درک و توصیف مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانه‌ی هر اثر هنر می‌بایست اول به صورت فرمی و در مرحله‌ی بعد از لحاظ محتوایی آن اثر را مورد ارزشیابی قرار داد. همچنین در بهترین شرایط موجود برای آثار هنری هماهنگی فرم و محتوی در آن‌ها است. ازین‌رو در این فصل به بازشناسی این ارزش‌ها در آثار مورد نظر خواهیم پرداخت.

همان‌طور که اختراع دستگاه چاپ باعث انقلابی در عرصه‌ی کتاب‌سازی شد، پیشرفت بقیه‌ی اجزای صنعتی نیز هرکدام سبب‌ساز تغییراتی در این عرصه شده‌اند. در کنار این همه پیشرفت صنعتی و امکان دسترسی به انواع مواد و مصالح در برخی موارد همچنان از لوازم سنتی و قدیمی استفاده می‌شود. کتاب، ارزش مادی خود را به‌سان گذشته که کالایی بسیار فاخر و گران‌بها تلقی می‌شد از دست داده است و اکنون هر کسی که اراده بکند می‌تواند کتابی را در اختیار بگیرد. با وجود این تسهیل در دسترس هستند افراد و علاقمندانی که تمایل دارند کتاب را با آن سطح از ارزش در اختیار بگیرند. کتب نفیس، دقیقاً از همین منظر تولید و ارائه می‌شوند. برای مطالعه‌ی انواع کتاب‌های خاص می‌بایست آن‌ها را دسته‌بندی نماییم تا بهتر از عهده‌ی این کار برآئیم.

جلدهای خلاقانه و نفیس

جلد کتاب به‌عنوان اولین سطح مواجهه با کتاب و مدخل

آن به متن، همیشه مورد توجه بوده است ولی در گذشته شکل ظاهری کتاب‌ها لزوماً با محتوای درونیشان منطبق نبوده و همین که نقش محافظتی و تزئینی خود را به انجام می‌رسانده، کفایت می‌کرده است. ولی با ظهور و گسترش رشته‌ی گرافیک این ارتباط به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های طراحی جلد بدل گشته است و سطح انتظار مخاطبان را نیز از این حیث بالا برده است. به طوری که مخاطبان انتظار دارند با همان نگاه اول، ارتباط مفهومی از متن داخل کتاب یا حداقل عنوان آن را در شکل ظاهری کتاب یا بهتر بگوییم جلد آن مشاهده کنند. البته که همین مطلب باعث انواع خلاقیت در طراحی‌های خاص کتاب‌ها شده است. اگر بخواهیم دسته‌بندی مناسبی را ارائه دهیم که این تنوع را در خود جای دهد باید برای جلد‌هایی با محتوای خوب نیز ارزش و جایگاه قائل شویم. زیرا بستر تمام خلاقیت و نوآوری‌ها همین نوع از جلد‌ها است.

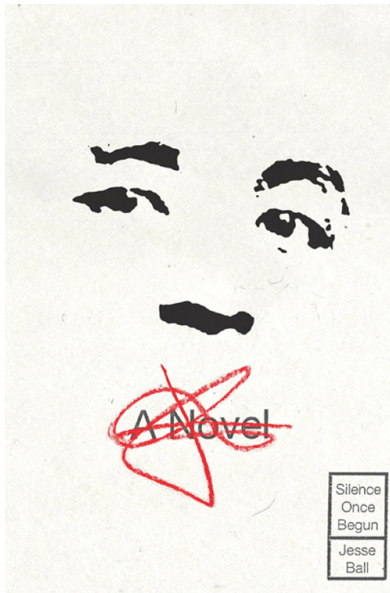
جلدهای محتوایی

این عنوان را برای جلد‌هایی انتخاب کرده‌ایم که علاوه بر جذابیت بصری، بیشترین ارتباط معنایی را با متن کتاب دارند و در کل با دیدن تصویر روی جلد این کتاب‌ها به فضا و موضوع پرداخته شده در داخل کتاب می‌شود تا اندازه‌ای پی برد. این مسئله می‌تواند موفقیتی را نصیب نویسنده و عرضه‌کننده‌ی کتاب سازد و شبیه به خلاصه‌نویسی است که بر روی پشت جلد برخی از نمونه‌ها می‌توان دید. امید آن می‌رود که مخاطبان با دیدن طرح روی جلد مجذوب آن‌ها شوند ولی سئوالاتی در ذهنشان ایجاد شود که پاسخ آن‌ها را در داخل متن باید جستجو کرد.

برای معرفی اولین نمونه سراغ انتخاب بهترین جلد‌ها از منظر نشریه «نیویورک تایمز» رفتیم. این نشریه هر سال به معرفی بهترین نمونه‌ها می‌پردازد. این نمونه که در اینجا به آن اشاره می‌شود، در سال ۲۰۱۴ هم از طرف نشریه «پرینت» و هم از سوی نشریه‌ی «نیویورک تایمز» جزء بهترین نمونه‌ها بوده است. طرح جلد رمان «روزی سکوت خواهد شد» اثر پیتر مندلسوند^۱ نمونه‌ای از یک طرح جلد

1-Peter Mendelsund

موفق است که کنجکاوای مخاطب را برمی‌انگیزد تا از محتوای کتاب سر در بیاورد. نگاه خیره‌ی ثبت شده روی جلد با خط‌خوردگی قرمز رنگ قسمت لب‌ها، انتظار سکوتی را خبر می‌دهد و خط‌خوردگی روی کلمه‌ی (رمان^۲)، احتمال واقعی بودن داستان آن را اعلام می‌کند. ایجاز و کنتراست بالای تصویر نیز نوعی گیرایی به آن بخشیده است (تصویر ۲) (بلچمن، ۲۰۱۴: ۱).

تصویر ۲: طرح جلد کتاب روزی سکوت خواهد شد اثر پیتر مندلسوند، ۲۰۱۴

در این قسمت جا دارد از طرح جلد کتاب «خاطرات یک گیشا» که با اکتفا به یک عکس از زنی ژاپنی سعی کرده است محتوای کتاب را متبادر سازد اشاره کنیم. این رمان اثر آرتور گلدن است که سرگذشت زنی ژاپنی را پس از جنگ جهانی دوم از زبان خودش بازگو می‌کند که پس از فوت والدینش سرگذشتی موهوم را به‌عنوان گیشا سپری می‌کند. طرح جلد اول و اصلی آن با توجه به تاریخ انتشار آن در سال ۱۹۹۷ میلادی، اثری معمولی است. برای این کتاب جلد‌های متفاوتی بازطراحی شده است که از بین آن‌ها نمونه‌ای فوق‌العاده گیرا و مینیمال و قابل تحسین انتخاب شده است. این بازطراحی^۳ اثر زوج هنرمند اورییدیکا

2-A novel
3-redesigne

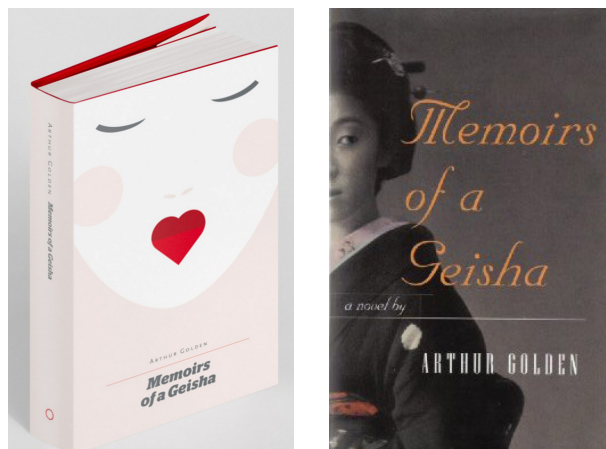
از آن جمله است. در طراحی کتاب «دو نمایشنامه، یک پرده‌ی مدرن» اثر آرتور واتکین و با ترجمه‌ی رضا شیرمرز، از هر دو روی جلد برای القای دو گانه‌ی عنوان استفاده کرده است. برای القای تک پرده‌ای عنوان رنگ کل جلد را به رنگ آجری انتخاب کرده ولی شکلی را که یادآور تاج پادشاهی است را در دو روی جلد به رنگ‌های متفاوت آبی و خاکستری در نظر گرفته است. پایه‌ی اصلی کارش را با عکاسی از چوب‌های رنگی آغاز کرده و با لی‌اوتی فارسی بر روی جلد و انگلیسی بر پشت آن، جلوه‌ی بصری آن را افزایش داده است. از عطف کتاب نیز با هوشمندی مثل یک دیوار یا پرده، حائل میان دو ور جلد سود جسته است (تصویر ۵).

تصویر ۵: طرح جلد مجموعه روزگار سپری شده‌ی مردم سالخورده اثر محمود دولت‌آبادی، طراح نامشخص، نشر چشمه، ۱۳۶۹

با وجود این که برخی از انتشارات یونیفرم خاص خود را دارند و یا طراح مشخصی اغلب آثار یک نویسنده‌ی معروف را به عهده دارد، برخی اوقات به آثاری ساده ولی گیرا و تأثیر گذار برمی‌خوریم که در عین تکرار یونیفرمی از جذابیتی گرافیکی نیز برخوردارند. از این جمله به طراحی جلد رمان سه‌جلدی محمود دولت‌آبادی با عنوان «روزگار سپری شده مردم سالخورده» می‌توان اشاره کرد. این رمان سه‌جلدی با خصوصیات همیشگی نشر چشمه و دولت‌آبادی از نکته‌ی مهمی بهره برده است و آن گرافیک واحد برای مجموعه‌ی سه‌جلدی، تحت یک عنوان است. در این کتاب که به داستان‌های محلی از زادگاه نویسنده پرداخته است شامل سه روایت جداگانه در هر جلد است. جلد اول؛ اقلیم باد، جلد دوم؛ برزخ خس و جلد سوم؛ پایان جغد نام دارد. با وجود سادگی طراحی و انتخاب رنگ خاکستری برای هر

کتاب و رافال سزاوینسکی^۲ است که به خوبی شاکله‌ی کلی کتاب را در جهت هم‌خوانی با مفهوم آن تغییر داده است (تصویر ۳).

تصویر ۳: طرح جلد کتاب خاطرات یک گیشا، نسخه‌ی قدیمی، تصویر چپ

تصویر ۴: طراحی جلد اثر امیر علایی برای نشر قطره، کتاب دو نمایشنامه-یک پرده‌ی مدرن از آرتور واتکین

در فصل دوم که به ساختار و اصول و قواعد طراحی جلد اشاره شد یکی از موارد قابل توجه، استفاده از کل فضای جلد اعم از رو، پشت و عطف آن بود. اینکه از فضای پشت جلد به نحوی استفاده شود که بتواند در راستای

زیبایی و انتقال مفهومی به‌درستی ایفای نقش کند. یکی از طراحان جوان گرافیک ایران به‌نام امیر علایی در این مورد به موفقیت‌هایی دست یافته است که نمونه‌ی پیش رو *1-Eurydyka Kata*
2-Rafał Szczawiński

هوشمندانه آن را مورد توجه قرار می‌دهد. این جلد با داشتن ساختار کلی و ظاهری کارت حافظه، کاملاً عنوان مورد نظر کتاب را به مخاطبین انتقال می‌دهد. علاوه بر آن، نوآوری در شکل طراحی جلد آن ارتباط طراحی گرافیک را که موضوع آن است منتقل می‌کند (تصویر ۶) (URL۱).

تصویر ۶: طرح جلد کتاب ۶۴ گیگا بایت از شرکت انتشاراتی ویکشن در هنگ‌کنگ

در ایران نیز طراحان جلدی بوده‌اند که به ساختار سنتی و کلاسیک جلد کتاب بسنده نکرده‌اند و به راه‌کارهای نوینی از این قسم دست یازیده‌اند. حسین فیلی‌زاده هنرمندی است که در سال ۱۳۸۰ برای طراحی جلد کتاب «مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم» نوشته‌ی ادوارد لوسی اسمیت^۲ و ترجمه‌ی علیرضا سمیع‌آذر از چنین ساختاری استفاده کرده است. این کتاب توسط چاپ و نشر نظر تولید شده است. شاید طراحی ایشان جزو اولین نمونه‌ها از این‌گونه جلدها تلقی شود. فیلی‌زاده برای طراحی این جلد از اثر بوم شکافته شده‌ی لوچینو فوتاننا هنرمند آرژانتینی-ایتالیایی، استفاده کرده است. این برداشت از اثر هنرمند مزبور بسیار هوشمندانه و بجا انجام شده است که محتوای کتاب نیز در همین رابطه یعنی هنر پیش‌رو قرن بیستم است. جلد کتاب همانند بوم‌های فوتاننا^۳ تکرنگ انتخاب شده و لبه‌ی برگردان کتاب پهن‌تر از حد معمول و به رنگ سیاه طراحی شده است که از پس شکاف‌های موجود روی جلد القای بُعد نماید (تصویر ۷).

2-Edward lucie Smith
3-Luciano fontana

سه جلد، آوردن تکه‌ای از عنوان مجموعه بر روی هر کدام از مجلدات، معنی و مفهومی هم‌راستا با عنوان را به کل ترکیب داده است (تصویر ۵).

به‌خاطر این‌که از مبحث اصلی این تحقیق جدا نیافتیم سراغ جلد‌هایی با ظاهر و ساختار متفاوت می‌رویم که از خلاقیت محتوایی نیز بهره‌مند هستند.

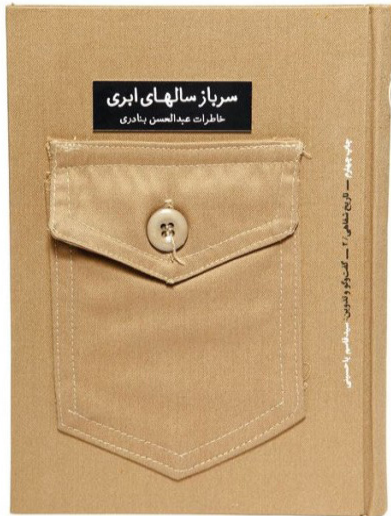
جلدهای سه بعدی (Pop up)

این عنوان نیز برای کتاب‌هایی انتخاب شده است که از نظر ساختاری، شکل و جلدها از محتوا و عنوان آن کتاب متأثر بوده است. در این نوع کتاب‌ها از بعد سوم یعنی حجم کلی کتاب نیز استفاده می‌شود. در برخی موارد حرکت و مکانیک نیز در طراحی این کتاب‌ها به مدد گرفته می‌شود و اثری که به‌وجود می‌آید دارای حجم و توان حرکتی است. این کتاب‌ها نیز از تنوع بسیاری برخوردارند ولی شاید بتوان تمام آن‌ها را به دو نوع عمده‌ی متحرک و فاقد حرکت تقسیم کرد.

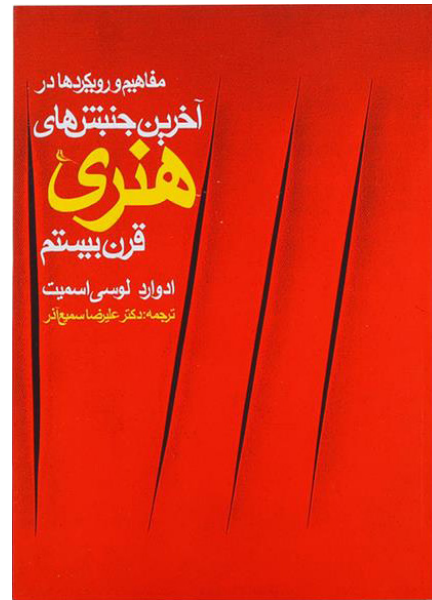
جلدهای سه‌بعدی فاقد حرکت

در این نوع جلدها، طراح ساختار دو بعدی را برای انتقال مفهوم و زیبایی کافی ندانسته و سراغ حجم کلی کتاب و بعد سوم آن می‌رود. احتمال دارد شکل کتاب را به همین مناسبت دچار دگرگونی سازد یا چیزی به آن اضافه نماید تا از شکل متعارف کتاب در نگاه اول فاصله بگیرد.

ویکشن^۱ ناشری هنگ‌کنگی است که به تازگی کتاب جدیدی را طراحی و روانه بازارهای جهانی کرده است. نام این کتاب «۶۴ گیگا بایت - ۶۴ آفرینش بزرگ از بریتانیای کبیر» است. کتاب درباره‌ی نحوه‌ی طراحی و دیزاین به سبک بریتانیایی است که به دو بخش «بسته بندی» و «طراحی خلاق» تقسیم شده است. ویژگی منحصر بفرد و جالب توجه، جلد کتاب است که از طرح کارت حافظه‌های SD الهام گرفته شده است. انتخاب رنگ نارنجی هم بسیار I-Viction

تصویر ۸: طرح جلد کتاب سرباز سالهای ابری، اثر مجید زارع، انتشارات فاتحان، ۱۳۹۰

تصویر ۷: طرح جلد کتاب مفاهیم رویکردها در جنبشهای هنری قرن بیستم اثر ادوارد لوسی اسمیت با ترجمه‌ی علی‌رضا سمیع آذر، اثر حسین فیلی‌زاده با الهام از بوم‌های شکافدار لوچیو فونتانا، ۱۳۸۰

جلدهای سه‌بعدی متحرک

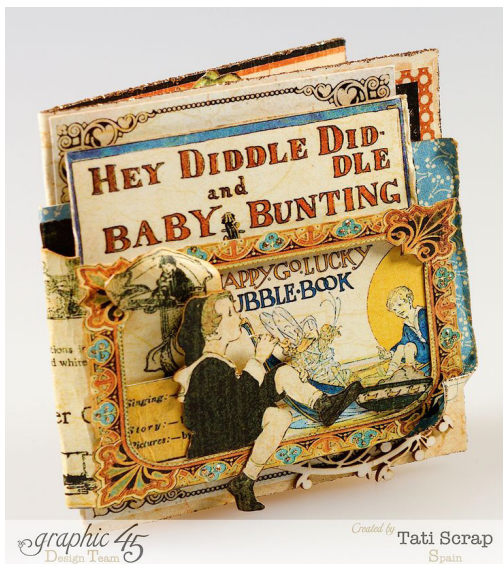
در فرایند تولید یک کتاب، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن صحیح محتوا، نوع طراحی، امکانات در دسترس و دیگر اجزا باعث می‌شود محصول نهایی، شکلی منسجم داشته باشد. علاوه بر مقوله طراحی گرافیک، شناخت صنعت چاپ و قابلیت‌های متنوع آن، می‌تواند تجربه‌های تلخ و شیرینی از یک طراحی جلد کتاب به‌وجود آورد. هر چند توسعه و پیشرفت جلد و کتاب‌سازی قرن‌ها زمان برده تا به کیفیت امروزی برسد اما همیشه چاشنی خلاقیت به همراه قابلیت‌های روز افزون صنعت چاپ، فرصت تولید آثار نوین و خلاقانه را به‌وجود می‌آورد.

در رابطه با جلدهای سه‌بعدی متحرک، مثال و مصداق بسیار اندک است هر چند که کتاب‌های متحرک سه‌بعدی کم نیستند و نمونه‌های بسیار متنوع و جالب توجهی از آن‌ها را می‌توان سراغ گرفت. برای ورود به همین مبحث بهتر است این نوع کتاب‌های سه‌بعدی در حد امکان معرفی گردد.

برای ساختن کتاب‌های سه‌بعدی، علاوه بر طراح گرافیک حتماً یک نفر مهندس کاغذ نیز باید حضور داشته باشد. مهندس کاغذ به فردی گفته می‌شود که اصول و نحوه‌ی بریدن و تا کردن کاغذ را آشناست و می‌تواند با تا کردن‌های مختلف و برش‌های متفاوت، شکل‌های سه‌بعدی از آن

همچنین هنرمند جوان دیگری به‌نام مجید زارع دست به تجربه‌های نوینی در این زمینه زده است که جالب توجه می‌نماید. او برای طراحی جلد کتاب «سرباز سال‌های ابری» از پارچه‌ی پیراهن سربازی استفاده کرده است که بسیار بدیع می‌نماید. این کتاب خاطرات عبدالحسن بنادری است که توسط انتشارات فاتحان و به‌قلم سیدقاسم یاحسینی منشر شده است. عنوان کتاب را بر روی اتیکت چسبی شبیه به آنچه نام سربازان بر سینه‌هایشان درج می‌شود، طراحی کرده است. دقیقاً در زیر همین اتیکت جیب پراهن در جای اصلی خود بر روی جلد دوخته شده است. این نوع از طراحی حسی قریب و قابل لمس از مضامین داخل کتاب را برای مخاطب تداعی می‌کند. بجز اطلاعات اولیه کتاب که به‌صورت مختصر در کنار عطف گنجانده شده است هیچ مورد دیگری به‌سان خود لباس سربازی بر روی جلد این کتاب دیده نمی‌شود (تصویر ۸).

بیشتر نمونه‌های این نوع کتاب به دلیل جذابیت و تأثیرگذاری لحظه‌ای با تنوع نسبتاً کم، در حوزه‌ی کودکان تولید می‌شود. در ایران هم نمونه‌های موجود به این سطح برمی‌گردد که متأسفانه در بیشتر موارد کپی‌های دست‌چندی بیش نیستند. نمونه‌ای که در این قسمت به آن پرداخته می‌شود، مربوط به حوزه‌ی کتاب‌های کودکان می‌شود که در اسپانیا توسط گروه تاتی اسکریپ^۱ تولید شده است. این کتاب که سه‌بعدی بودن آن شامل طراحی جلدش نیز می‌شود می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ی موفق در این حوزه معرفی گردد. از ساختار ظاهری آن و نوع لی‌اوت و گرافیک خاص آن رده‌ی سنی اثر مشخص است و نوع آرایش و تزئین آن معرف کتابی کلاسیک برای کودکان است (تصویر ۴-۱۱).

تصویر ۱۱: نمونه‌ی جلد پاپ‌آپ برای کتاب کودکان که در اسپانیا توسط گروه تاتی اسکریپ طراحی شده است.

طراحی جلد برای ایجاد ارتباط با مخاطب کنونی می‌بایست از فرم و محتوا و در نهایت زیبایی‌شناسی خاص خود بهره برد. آنچه از ظاهر یک کتاب به مخاطب منتقل می‌شود می‌تواند او را ترغیب به خریدن و تصاحب اون کتاب بکند که در وهله‌ی نخست هم بهترین راهکار اقتصادی همین موضوع قلمداد می‌شود. پس اگر باشگاهی ورزش یا گروه معماری یا خانه‌ی مد و لباسی می‌خواهد از طریق تولید

1-Tati scrap

استخراج کند. در برخی موارد این دو تخصص را یک فرد به‌عهده می‌گیرد و کار را به سرانجام می‌رساند. در حقیقت مهندس کاغذ وظیفه‌ی فنی تصویرگری را بر عهده می‌گیرد. با توجه به امکانات و قابلیت‌های کاغذ، تصویرسازی و طراحی اولیه صورت می‌پذیرد و در مرحله‌ی دوم آن تصاویر به شکل‌های سه‌بعدی تبدیل می‌شوند که در لابه‌لای برگ‌های کتاب مخفی می‌گردند و با باز کردن صفحات شکل‌های سه‌بعدی نیز خود را نمایان می‌سازند (بدری، ۱۳۹۲: ۲۴) (تصویر ۹).

تصویر ۹: نمونه‌ای یک کتاب پاپ‌آپ که شامل ماکت‌های معماری اماکن معروف جهان است، اثر آنتوان رادوسکی و پاول پوپوف، نیویورک، ۲۰۰۴

در برخی موارد امکان دارد کتاب به همراه جلد طراحی سه‌بعدی داشته باشد. به این معنی که جلد و متن و تصاویر کتاب به‌لحاظ ساختاری و معنایی با هم درگیر شوند و همه‌ی اجزاء به مدد هم در القای مفهوم و رساندن پیغام مورد نظر هم‌داستان شوند. این نوع از کتاب‌های سه‌بعدی بسیار نادر و کم‌تعداد هستند (تصویر ۱۰).

تصویر ۱۰: نمونه‌ای از جلد صفحات سه‌بعدی کتاب

تنوع مدیوم‌های مختلف، خوانش متن و تولید فیزیکی، کتاب را با چالش مواجه کرده است. به نظرم کتاب برای بقای خود نیازمند افزوده‌هایی است که تجربه‌اش در دنیای مجازی ممکن نباشد. ایشان با وجود این که تحصیلاتش کارشناسی الکترونیک است، برگزیده‌ی دو دوره‌ی سرو نقره‌ای (دوسالانه‌ی انجمن طراحان گرافیک ایران) در بخش طراحی جلد کتاب، نامزد دو دوره‌ی مسابقه‌ی کتاب‌سازی لایپزیک آلمان (زیباترین کتاب دنیا) و برگزیده‌ی مسابقه‌ی ۲۵ سال طراحی جلد کتاب دفاع مقدس است (Urll). یکی از آثار قابل توجه ایشان طراحی جلد کتاب «مقتل امام حسین (ع)» است که علاوه بر ظاهری زیبا از مفهوم و محتوایی غنی نیز بهره برده است. برای درک بهتر مضمون کتاب پاره‌ای از متن آورده می‌شود (Urll).

هفتاد و دو زخم بر حسین آمد و بعضی گفته‌اند: «بر او سی و سه زخم نیزه و سی و چهار زخم شمشیر یافتیم.» و تیر بر تنش مانند خار بود بر تن خاریشت و آن همه تیر بر پیش تن حسین بود. وا حسینا، وا غریبا، وا عطشانا ...

استفاده از دو رنگ نمادین سیاه و قرمز برای طرح جلد از نظر مضمونی، اثر را بسیار دلنشین و تأثیر گذار کرده است. قرار دادن دایره‌ی سرخ خالی که با نیزه‌هایی از طرف بیرون مورد تهدید قرار گرفته است و در مرکز این شمشه نام حضرتش نیز دیده می‌شود، بسیار هوشمندانه انتخاب شده است. تکرار واژه‌های واحسینا، واعطشانا و ... بر روی صفحات داخلی جلد، ترکیب‌بندی را به اوج خود رسانده است (تصویر ۱۳).

تصویر ۱۳: طرح جلد کتاب مقتل امام حسین (ع)، اثر مجید زارع، مؤسسه ایمان ماندگار

جلد خاص به منظور تبلیغی و اطلاع‌رسانی به هدف خود نائل آید، باید جلوه‌ی ظاهری آن را مطابق حرفه و صنعت خود طراحی کند. برای مثال کتاب «چارچوب رویاها» کتابی است در رابطه با مد لباس و طراحی مد در فرانسه که در آن از بند لباس و چند لایه بودن پوشش جلد و همچنین پارچه‌ای منقوش در لایه‌های زیرین سود جسته شده است تا به بهترین وجه ممکن وظیفه‌ی انتقال حس و زیبایی و مفهوم را به جا آورد. سطح رویی این کتاب با انتخاب رنگ مشکی، سادگی و زیبایی خاصی به آن داده است. بندهای استفاده شده علاوه بر یادآوری بند لباس، بند چکمه و کفش را نیز به ذهن منتقل می‌کند که هر دوی این موارد، از نکات مثبت این طراحی محسوب می‌شود (تصویر ۱۲).

تصویر ۱۲: طراحی کتاب چارچوب رویاها، نمونه‌ای از طراحی کتاب برای صنف مشخص با اهداف تبلیغی

اما در حیطه‌ی طراحی خلاقانه و سه‌بعدی در داخل ایران از آثار قابل تحسین مجید زارع نباید به راحتی چشم پوشید. شاید فعال‌ترین هنرمند در عرصه‌ی طراحی جلد‌های سه‌بعدی هم ایشان باشند. طراح گرافیکی که توجه خاصی به کتاب‌سازی و استفاده از مواد و مصالح خاص دارد. زارع در این مورد می‌گوید: «تعاریف و قواعد کتاب‌سازی در حال حاضر متفاوت از دهه‌ها و شاید سال‌های پیشین است. 1-The fabric of Dreams

جلدهای فانتزی

گفت هر چه هزینه‌ی تولید این کتاب‌ها بیشتر باشد بهتر است! (اسماعیلی خضرو، ۱۳۹۲: ۷) (تصویر ۱۵).

تصویر ۱۵: مجموعه قرآن‌های نفیس با جلد چرم و قاب در قطع‌های مختلف

علاوه‌بر جلد‌های سه‌بعدی و یا دوبعدی خلاق و نوآور، برخی اوقات به نمونه‌های متفاوت و اغلب فانتزی نیز بر می‌خوریم که جای تأمل دارند. اگر جلد‌های برجسته و نه لزوماً سه‌بعدی را نیز جزو جلد‌های خلاق و نوآور قلمداد کنیم، می‌توانیم از آثار آنیکو کولسنیکو^۱ هنرمند اهل لاتویا، نام ببریم. این هنرمند با استفاده از سنت صحافی و تزئین کتاب به شیوه‌ی اروپایی و ترکیب آن با جلد‌های پلیمری، فضایی خیالی و متفاوت به‌وجود می‌آورد که اغلبشان الهام گرفته از طبیعت و حیوانات است. البته برخی اوقات این جلد‌ها را برای دفترهای خاطرات نیز طراحی می‌کند. طراحی‌های او گویی از قرون وسطی و سرزمینی فانتزی برجای مانده‌اند (Ur12) (تصویر ۱۴).

تصویر ۱۴: طراحی جلد برای کتاب داستان‌های پریان، اثر آنیکو کولسنیکو

جلدهای نفیس

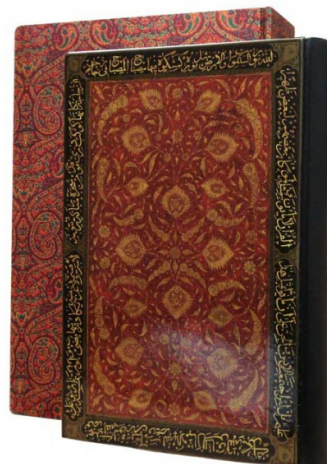
اغلب اوقات کتابی برای تجلید نفیس انتخاب می‌شود که خود به لحاظ معنوی جایگاه فاخر و پر ارزشی را دارا باشد. به همین منظور کتب مقدس در بالاترین سطح از توجه قرار دارند. کتاب‌هایی از قبیل شاهنامه‌ی فردوسی، دیوان حافظ، مثنوی معنوی یا گلستان سعدی و ... در رتبه‌های بالای انتخاب برای تجلید نفیس قرار می‌گیرند که خودشان از ارزشی مکنون برخوردارند. در مواردی انگشت شمار می‌توان افراد با ذوقی را پیدا کرد که بر حسب علاقه و استعداد و ذوق شخصی کتابی را به صورت نفیس می‌آریند که در بهترین شرایط جایگاهی موزه‌ای به خود اختصاص می‌دهد و در دسترس عمومی قرار نمی‌گیرد.

جلدهای نفیس، شاید باسابقه‌ترین نمونه‌های تجلید در ایران را شامل شوند. این نوع از جلد همچنان خصوصیات جلد‌های قدیمی را دارا هستند و کتاب را به‌عنوان کالای پر ارزش به‌لحاظ مادی معرفی می‌کنند. همچنان طراحان این کتاب‌ها قصدی برای هم‌خوان کردن فرم و محتوا از خود نشان نمی‌دهند. به قولی، گرافیک معاصر اصلاً هیچ جاگاهی در این حوزه نتوانسته برای خود باز کند. کاربرد این کتاب‌ها اغلب تبلیغی بوده و یا به‌منظور هدیه و تحفه طراحی و عرضه می‌شوند. برای تولید این کتاب‌ها اصلاً کمبودهای اقتصادی مد نظر قرار نمی‌گیرد و حتی می‌شود
I-Aniko Kolesnikova

در روش‌های قدیمی که هنروران هرچه هنر داشتند صرف کتاب‌آرایی‌شان می‌کردند همانند رشته‌های صنایع دستی، رو به افول گذاشته است و متأسفانه از نفاست آن‌ها کاسته شده است. الان دیگر چرم مصنوعی جای چرم طبیعی را گرفته و تکنولوژی ماشینی عرصه را بر هنرهای ظریفه‌ی دستی تنگ کرده است. نقاشی زیر لاک با لایه‌های متنوع رنگ و لاک و روغن جای خود را به ورقه‌هایی چاپی داده است. دستگاه پرس هم کار هنرمند قلمکار و سوخت و معرق را انجام می‌دهد. به هر حال جلد‌های نفیس هم فقط ظاهری از نفاست را در خود نگه داشته‌اند و خود را

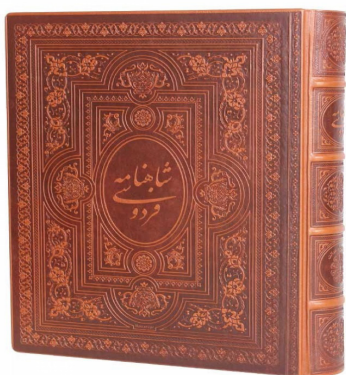
دیگر مواهب زندگی ماشینی یکدست کرده‌اند!

بیشترین و فاخرترین تولید در عرصه‌ی کتب نفیس به قرآن کریم تعلق دارد که با انواع روش‌ها تولید و ارائه می‌شود. در اغلب این کتب شمایل کلاسیک آن حفظ می‌شود و زیبایی سنتی آن جلوه‌گر می‌شود (تصویر ۱۶).

تصویر ۱۶: قرآن نفیس، با قاب ترمه و جلد چرم و ترمه با دور خوشنویسی به خط ثلث

همان‌طور که اشاره شد، یکی دیگر از کتاب‌هایی که برای تولید نفیس انتخاب می‌شود، شاهنامه‌ی فردوسی است. این کتاب نیز نزد ایرانیان از ارزش معنوی بسیاری برخوردار است. به همین سبب نیز برای هدیه‌های تبلیغاتی از این کتاب نیز استفاده می‌شود. گرچه ظاهر این کتاب‌ها یاد آور کتاب‌های سده‌های گذشته است ولی اغلب موارد چرم بکار رفته در آن‌ها چرم مصنوعی بوده و نقوش درج شده روی آن‌ها توسط دستگاه‌های مکانیزه انجام می‌شود (تصویر ۱۸).

تصویر ۱۸: شاهنامه نفیس تبلیغی با جلد چرمی

گاهی اوقات هنرهای مختلف ظریفه را با هم ترکیب یا هم‌نشین می‌کنند تا جلوه‌ی نهایی کتاب فریبنده‌تر و یا نفیس‌تر رخ نماید. در اغلب موارد هم این روش، از منظر زیبایی‌شناسی نتیجه‌های عکس می‌دهد ولی تولیدکنندگان این کتاب‌ها که به دنبال آنند که کالایی گران‌بها عرضه نمایند، به منظور خود می‌رسند (تصویر ۱۹)

تصویر ۱۹: دیوان حافظ نفیس با قاب، لعل، قلمکاری شده روی مس با چرم

در برخی موارد تولیدکنندگان با فکر اینکه فرم کلاسیک و سنتی کتاب را دچار تنوع کنند سراغ فرم‌هایی برخاسته از نقوش سنتی می‌روند که معمولاً نتیجه‌ی خوبی در بر ندارد. نوآوری‌هایی این چنین در فرم سه‌بعدی این کتاب‌ها نیز اتفاق می‌افتد. تغییر سطح ایجاد کردن بر روی جلد یا قاب کتاب، یکی از همین شیوه‌هاست. این آثار معمولاً توسط شرکت‌های تبلیغاتی که هدایای سنتی و صنایع دستی تولید می‌کنند، خلق و ارائه می‌شود و به همین جهت نام افراد درگیر در روند تولید به‌سان گذشتگان، مشخص نمی‌نماید (اسماعیلی خضرو، ۱۳۹۲: ۱۱) (تصویر ۱۷).

تصویر ۱۷: قرآن عظیم، جلد چرمی، صدفی-جلد برجسته، جعبه دار

نتیجه‌گیری

این تحقیق با مرور تاریخچه‌ی کتاب‌آرایی و پیگیری روند آن در دوره‌ی کنونی، به فراز و نشیب‌ها و باید و نبایدهای ضمنی آن پرداخته است تا تصویری مجمل ولی روشن از این ساز و کار را ارائه دهد. آنچه تاکنون مشخص گردیده است آن است که کتاب به دلیل ماهیت مشخص و کاربرد معینش امکان خلاقیت تام و تمام را از طراح و تولید کننده‌اش سلب می‌کند و در مسیری تقریباً از پیش تعیین شده و مرحله به مرحله پیش می‌رود تا به سرانجام برسد. یعنی این که طراح می‌بایست در قالب اصول و قواعدی خاص دست به نوآوری‌هایی بزند که مخاطب را مجذوب کند و در وی کشش ایجاد نماید. به هر روی باید دلایل و موارد خلاقیت و نکات تفاوت این نوع از کتاب‌ها را با دیگر کتاب‌ها مورد تحلیل قرار داد.

این تحقیق با بررسی روند طراحی و خلق این کتاب‌ها، می‌بایست به این پرسش‌ها که مضمون کلی سئوالات پژوهش را در خود نهفته دارند، پاسخ دهد: آیا روند تولید کتاب‌های خلاق و نفیس در زیبایی‌نهایی آن‌ها مؤثر است؟ و آیا این روند می‌تواند جلد کتاب را از حد یک روکش سطحی به اثری هنری مبدل سازد؟ برای پاسخ دادن به این سئوالات مهم بهتر دانستیم، کتاب‌های خلاقانه را با کتاب‌های نفیس از هم جدا کرده و به صورت مجزا به نتیجه هر کدام اشاره کنیم.

آنچه از روند این پژوهش برمی‌آید مبین آن است که در دوره‌ی کنونی با وجود امکانات همه جانبه نسبت به گذشته به دلیل تغییر ماهیت کتاب، روند تولید آن به صورت انبوه بوده و همین مسأله محدودیت‌هایی با خود به همراه می‌آورد. با وجود اینکه کتاب‌های خاص و خلاقانه این امکان را دارند که به صورت تک‌تولیدی ساخته شوند ولی در نهایت طراح با ابداع روش‌هایی تولید آن‌ها را به تیراژ می‌رساند.

در این فرآیند آن چه که از همه‌ی موارد مهمتر می‌نماید، خلاقیت و نوآوری طراح و سازنده‌ی جلد یا کتاب است که در روند تولید نقش اصلی را به دوش می‌کشد. در این مسیر تکنولوژی و پیشرفت‌های صنعتی نیز در اختیار طراحان

قرار می‌گیرد تا اثر خود را به تعداد بالا نیز تولید کنند. در تولید کتاب‌های سه‌بعدی یا پاپ‌آپ هم که به ظاهر تک‌تولیدی می‌نمایند بعد از مرحله‌ی طراحی می‌توان به مدد دستگاه‌های صنعتی و طراحی خطوط برش‌ها و تاها، به تعداد زیاد هم تولید کرد و فقط مونتاژ را به کمک دست انجام داد. پس اصلی‌ترین عامل در تهیه و تولید کتاب‌های خاص و خلاقانه، نگرش متفاوت طراح است و اوست که با درایت و نوآوری خود می‌تواند از مواد و مصالح و امکانات موجود، بهره‌ای نوین ببرد و طرح جلد را از سطح پوششی و محافظ به اثری هنری مبدل سازد. در اغلب این گونه کتاب‌ها بحث صرفه‌ی اقتصادی نیز مطرح است و مخاطبان باید با کتابی مواجه شوند که توان خرید آن را داشته باشند ولی این مسأله به اندازه‌ی تولید کتاب‌های معمولی ایجاد محدودیت نمی‌کند و به هنرمند طراح امکان اقتصادی بیشتری می‌دهد. در این نوع از کتاب‌ها زیبایی‌شناسی معاصر با تمام مؤلفه‌های آن درگیر است و دانش طراحی گرافیک در این زمینه اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

کتاب‌های نفیس آن چنان که از اسمشان بر می‌آید و انتظار مخاطبان را تحریک می‌کند، متأسفانه از نفاست بالایی برخوردار نیستند. یکی از عواملی که در این حیطة خود را نشان می‌دهد، غیبت طراح حرفه‌ای به عنوان ایده‌پرداز اصلی است. البته ذکر این نکته لازم است که نمونه‌هایی بسیار اندک از این نوع کتاب‌ها با ذوق و قریحه‌ی فردی و به سبب علاقمندی و توانایی شخصی ساخته می‌شود که مورد بحث این پژوهش قرار نگرفته است. آن چه که در میان مردم و تولیدکنندگان به صورت عمومی به کتاب نفیس معروف است، مد نظر بوده و مورد تحلیل قرار گرفته است. تمام خاصیتی که در این نوع از کتب مشاهده می‌شود مربوط استفاده از مواد و مصالح گران‌بهاست که در حقیقت امر هم تنها به ظاهر، این چنین جلوه می‌کند. در اغلب این آثار از نقوش و طرح‌های سنتی و گذشته بهره جسته می‌شود و اگر هم در مواردی از عناصر نوین استفاده شود، از لحاظ زیبایی‌شناسی تناقضی را با خود همراه می‌آورد. برای مثال ترکیب نقشی سنتی با تصویری سه‌بعدی و واقع‌نما بر روی جلد از امکان هم‌نشینی کمی برخوردار است.

آن چنان که انتظار می‌رود این کتاب‌ها نیز از فرایند

تک‌تولیدی بهره نمی‌برند و در روند تولیدشان کاملاً از تکنولوژی برای تیراژ بیشتر استفاده می‌شود. هرچند که استفاده از مواد ذیقیمت نمی‌تواند کالایی را حائز ارزش هنری نماید ولی ذکر این نکته مهم است که مواد استفاده شده در کتب نفیس هم تجاری هستند و به‌سان گذشته از ارزش ذاتی برخوردار نیستند.

پس می‌توان نتیجه گرفت در تولید کتاب‌های نفیس عدم حضور طراح نوآور و خلاق روند طراحی و تولید این کتاب‌ها را دچار مشکل می‌کند. استفاده از امکانات اقتصادی در سطح بالا هم، ارزش هنری کتاب را ارتقاء نمی‌دهد و شاید تنها بتواند ارزش مالی این نوع کتاب‌ها را افزایش دهد. زیبایی‌شناسی که می‌بایست در این نوع از کتاب‌ها به آن متوسل شد برمبنای اصول و قواعد هنرهای سنتی است. با افول صنایع دستی و تغییر ذائقه‌ی مخاطبان کنونی، این مهم نیز در مواجهه با این کتاب‌ها از سطح پایینی برخوردار شده است. شاید تنها راه چاره برای زیبا کردن این نوع کتاب‌ها که با امکانات مالی فراوانی تولید می‌شوند، این باشد که طراحان گرافیک حرفه‌ای را درگیر این فرآیند کرد و ذائقه‌ی مخاطبان این نوع کتاب‌ها را اندکی تغییر داد. یا اینکه اصول و مبانی هنرهای سنتی را به‌صورت تام و تمام در موردشان به اجرا گذاشت تا حداقل بر طبق آن میراث ارزش‌گذاری شوند. راه سومی هم به‌نظر می‌آید و آن مدد جستن از فارغ‌التحصیلان رشته‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی است که با آشنایی با هر دو مبانی زیبایی‌شناسی (سنتی و معاصر) می‌توانند این آثار را به هنری فخیم و با ارزش تبدیل کنند.

فهرست منابع

آذرنگ، عبدالحسین (۱۳۸۶) مبانی نشر کتاب، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران

استیپچویچ، الکساندر (۱۳۷۳) کتاب در پویه‌ی تاریخ، ترجمه‌ی حمیدرضا آژیر و حمیدرضا شیخی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

اسماعیلی خضریو، علی (۱۳۹۲) در باب آسیب‌شناسی جلد‌های

نفیس، منتشر نشده.

افشار، ایرج (۱۳۸۱) صحافی و مجلدگری، شماره ۶، مجله نامه بهارستان.

افشار، ایرج (۱۳۵۷) صحافی سنتی (مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی، وصالی، مجلدگری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی)، انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

افشار مهاجر، کامران (۱۳۷۹) گرافیک مطبوعاتی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

افشار مهاجر، کامران (۱۳۸۰) پایه و اصول صفحه آرایی، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

اقبال آشتیانی، عباس؛ پیرنیا، کریم (۱۳۸۷)، تاریخ ایران؛ از پیدایش تا انقراض سلسله پهلوی، تهران: انتشارات صدای معاصر.

بابازاده، شهلا (۱۳۷۸) تاریخ چاپ در ایران، تهران: انتشارات طهوری.

بدری، نرگس (۱۳۹۲) کتاب‌های خلاق برای کودکان، مشهد: نشر مینا.

براون، ادوارد (۱۳۷۱) تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، محمد عباسی، تهران: نشر معرفت.

بلر، شیلا و بلوم، جانانان (۱۳۸۱) هنر و معماری اسلامی (۲)، یعقوب آژند، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

پوروش، بیتا (۱۳۸۹) جلد و جلدسازی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران: انتشارات رکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

تشرکی، پریسا؛ مجید کاشانی (۱۳۹۳) ویرین (مجموعه مقالاتی از محمدرضا ریاضی، آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی و بیژن صیفوری)، تهران: انتشارات میردشتی.

ثابت جازاری، علی اصغر (۱۳۷۸) صحافی سنتی، شماره ۸، کتاب مه هنر.

حجازی، آرش (۱۳۸۶) فرهنگ واژگان و اصطلاحات صنعت نشر،

منابع اینترنتی

www.iranantiqu.com

<http://vista.ir/content/18197/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D8%AF/>

[url1: https://www.roozrang.com/%db%b1%db%b8-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%84%d8%af-print/](https://www.roozrang.com/%db%b1%db%b8-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%84%d8%af-print/)

<https://www.nytimes.com/interactive/2014/12/08/books/review/best-book-covers-2014.html?smid=fb-share&r=3>. *The Best Book Covers of 2014* By NICHOLAS BLECHMAN

https://en.wikipedia.org/wiki/Memoirs_of_a_Geisha

<http://www.fubiz.net/2013/02/18/fourteen-books-to-love/fourteen-books-to-love8/>

url2: [Mandarian Duck.com](http://MandarianDuck.com)

چاپ ویراست اول، تهران: انتشارات کاروان.

حقیقی، ابراهیم (۱۳۷۸) گرافیک؛ لباسی برازنده برای کتاب، کتاب ماه ویژه هفتمین دوره هفته کتاب، تهران.

دروش، فرانسوا (۱۳۸۲) جلد و جلد سازی، محمد حسین مرعشی، سال چهارم، شماره اول و دوم، نامه بهارستان.

سرکوهی، فرج؛ شفافی، مصطفی (۱۳۶۶)، جلوه‌های هنر؛ بر روی جلد کتاب‌ها، شماره ۱۴، آدینه.

سوند، دال (۱۳۹۱) تاریخ کتاب، محمدعلی خاکساری، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

صافی، قاسم (۱۳۶۴) از چاپ‌سپاری تا کتابخوانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صدارتی، علی (۱۳۹۶) روش‌های طراحی جلد، جزوه‌ی آموزشی گرافیک

صدری‌افشار، غلام‌حسین (۱۳۷۰) مقدمه، له‌وو سرگی. در کتابی درباره کتاب، ترجمه پرویز شهریاری، تهران، نشر توسعه

عتیقی، مهدی (۱۳۷۲) نیم‌نگاهی به تاریخ جلدسازی قرآن در ایران اسلامی، شماره ۲۱، کتاب ماه هنر.

گلپایگانی، حسین (۱۳۷۲) تاریخ گراور سازی در ایران، شماره ۱۲۷، صنعت چاپ.

فعدی، حمیدرضا (۱۳۹۶) جلدسازی؛ تاریخچه جلدسازی در ایران، تهران: انتشارات مهر صادق.

له‌وو، سرگی (۱۳۷۰) کتابی درباره کتاب، ترجمه پرویز شهریاری، تهران: نشر توسعه.

مایل هروی، نجیب (۱۳۷۲) واژگان نظام کتاب‌آرایی، کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

ممیز، مرتضی (۱۳۸۰) طراحی روی جلد، تهران: نشر ماه ریز.

هالدین، دانکن (۱۳۶۶) صحافی و جلدهای اسلامی، هوش آذر آذر نوش، تهران: انتشارات سروش

ژرفنمایی مقامی در نقاشی قهوه خانه و هنر آغازین مسیحیت

سارا سادات نوری

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)

S.nouri@alzahra.ac.ir

چکیده

نقاشی قاجار، ادامه گذر هنر سنتی به هنر متأثر از غرب است که در دل خود، نقاشی عامیانه ای را نیز می پرورد. این نقاشی، از اعتقادات مذهبی، علایق ملی و فرهنگ مردم کوچه و بازار برخوردار است. اکثر آثار این دوره موضوعاتی مذهبی، حماسی و ... دارد که به وسیله نقاشانی مکتب ندیده کشیده و توسط نقالات نقل شده اند. نقاشان خیالی ساز، تصاویری با ترکیبندی خاص و بی سابقه در هنر این سرزمین به وجود آورده اند که توسط عموم مردم قابل فهم بوده است. هنر صدر مسیحیت نیز، هنری بر اساس مضامین دینیست که با انگیزه هدایت مسیحیان و آموزششان شکل گرفت. این آثار در ابتدا بر دیواره مقابر دخمه ای و کاتاکومبها سپس در نسخه های خطی مصور سازی شده و غیره اجرا شد. شمایلهای کشیده شده، بخشی از آموزه های دینی مسیحیت و با رموز، ترکیبندی ویژه و همه فهم بودنش تا سالیان سال مورد توجه قرار داشت. این مقاله ابتدا هنر قهوه خانه و صدر مسیحیت را تعریف می کند و در ادامه، مفهوم پر ابهام ژرفنمایی در این نقاشی ها را بیان می کند. ایرانیان تا قبل از آشنایی با آثار غربی، مفهوم ژرفنمایی (پرسپکتیو) به معنای کنونی را در آثار خود لحاظ نمی کردند اما نوع خاصی از اعمال اهمیت، دادن مقامی ویژه و برتر جلوه دادن برخی شخصیتها را در نقاشی قهوه خانه ابداع کردند که از لحاظ مهم نشان دادن برخی چهره ها، هم طراز با نقاشی صدر مسیحیت هستند. این تحقیق نشان می دهد که با وجود تفاوتها بسیار در زمینه دینهای آسمانی، نکاتی از اشتراکات را می توان یافت که از دین برآمده است. تصاویری نیز به منظور توصیفات مفهوم ژرفنمایی در متن آمده است که شباهتهای رمزی و ظاهری را بیشتر نمایان می سازد.

واژگان کلیدی: نقاشی قهوه خانه، پرسپکتیو مقامی، نقاشی آغازین مسیحیت

و آیین های مسیحیت که عمومیت یافته بود؛ هنر مسیحی را به وجود آورد. موضوع این دست از نقاشی ها دینی بود که مسیح یا آموزه های او را به تصویر می کشید. در کلیساها که مهد شکلگیری هنر دینی مسیحی بود نمایشی آیینی از آموزه ها به قالب نقاشی دیواری درآمد. در اینگونه آثار، شمایلها غیر واقعیند و تصویر، عمق و پرسپکتیو ندارد. این نقاشی ها به منظور به تصویر کشیدن خصیصه های دینی و آموزشی انجام شده اند پس شخصیتی مانند عیسی مسیح مرکز توجه است.

در این مقاله تلاش شده است که به توصیف این دو سبک از نقاشی پرداخته شود زیرا با وجود تفاوت هایی بسیار، نقاط مشترکی نیز با هم دارند که حائز اهمیت است.

متن اصلی

الف) نقاشی قهوه خانه

نقاشی قهوه خانه، شیوه ای از نقاشی ایرانی است که در اواخر دوران قاجار و هم زمان با نهضت مشروطه به اوج خود نزدیک شد. نقاشی قهوه خانه اصطلاحی است برای توصیف نوعی نقاشی روایی با رنگ روغن و با مضمون های رزمی، مذهبی و بزمی، که به دست هنرمندان مکتب ندیده پدید آمد. این گونه نقاشی که آمال و علایق ملی، اعتقادات مذهبی و روح فرهنگ خاص لایه های میانی جامعه شهری را باز می تابید، پدیده ای جدیدتر از سایر قالبهای نقاشی عامیانه چون پرده کشی^۱، دیوارنگاری بقاع متبرکه، نقاشی پشت شیشه با مضمون مذهبی و جز اینها بود (پاکباز، ۱۳۷۷: ۵۸۷).

قهوه خانه در ابتدا^۲، علاوه بر این که محلی برای نوشیدن

۱- پرده کشی یا پرده خوانی برآمده از نقالی و نقاشی مردمی است. پیشینه تاریخی آن را می توان با نوعی قوالی (نقالی همزمان با موسیقی و آواز) در ادوار پیش از اسلام مربوط دانست.

۲- تشریفات و تشکیلات قهوه خانه و قهوه خانه داری از پدیده های دوران صفویه است که در زمان شاه طهماسب اول صفوی (۹۳۰-۱۵۲۳ / ۹۸۴-۱۵۷۶) برای نخستین بار در قزوین وارد معماری ایران شده و در دوره شاه عباس اول (۹۹۶-۱۵۸۷ / ۱۰۳۸-۱۶۲۸) با انتقال پایتخت از قزوین

هنر نقاشی دوره قاجار بینابینی بود؛ در حد فاصل بین هنر سنتی ایران و هنر مدرن، هنری بود میان آنچه که در حال رفتن و آنچه در حال آمدن قرار داشت. این هنر به دربار وابسته بود. شمایل نگارهای دربار در نقاشی های مهم با تاکید بر پیکره انسان و استفاده از روشی که از تلفیق عناصر سنتی ایران با رویکردی به عناصر خارجی حاصل می شود به صورت هنری رسمی و فاخر در تابلوهای بزرگ رنگ و روغن فضای پرشکوه را به نمایش می گذارند. پس می توان هنر نقاشی قاجار را مانند هنر صفوی، هنری انسان مدار یا انسان محور دانست ولی انسان مداری عهد قاجار بیشتر از هر چیز در پی نمایاندن ظاهر پر تجمل خود بود (بهاری، ۱۳۹۴: ۲).

نقاشی ایران دارای ویژگی های منحصر به فردیست که از ادبیات این کشور نشات گرفته است. در نگارگری ایرانی مفهوم پرسپکتیو در مفهوم غربی وجود ندارد و نگارگر داستان حاصله از رویداد ادبی را در پهنه کاغذ می گستراند. سایه روشن، حجم سازی و پرسپکتیو معنا ندارد و مناظر نزدیک، در پایین و مناظر دور، در قسمت بالا تصویر می شده است. حتی واقعه ای هم در زمانهای مختلف به صورت یک تصویر نقاشی می شده است. پس از آشنایی نگارگران ایرانی با غرب و شیوه های نقاشی غربی، تغییرات شگرفی در نحوه به تصویر درآوردن نقاشی ها به وجود آمد. نگارگر ایرانی تحت تاثیر هنر غربی؛ برخی مفاهیم همچون پرسپکتیو، سایه روشن و نقاشی غیر ادبی را در کار خود وارد کرد. در این میان، نقاشان خیالی ساز (قهوه خانه) شیوه ای خاص را برای بیان نقاشی های خود که اکثرا مذهبی بودند بکار بستند. اکثر ترکیبندی های آثار هنرمندان خیالی سازی عامیانه ی مذهبی در قالب ترکیبهای مقامی یا منتشر قرار می گیرند. در ترکیب های مقامی که اغلب شامل پرده هایی مذهب می شود، شخصیت های دینی، درخشانتر و بزرگتر از سایر شخصیت ها نقاشی می شود و سایر افراد در اطراف شخص اصلی قرار داده می شوند.

در خصوص هنر بیژانس، مفاهیم دینی مذهبی قرون وسطی

از دانش پیشین خود نسبت به روایتها در آثار، نشانه‌های تصویری و نوشتاری را در کنار یکدیگر می‌بیند، همه حلقه‌هایباند که در دل زنجیره معنایی (انتقال پیام اثر)، یا معنا را کاملتر یا به شکل تو در تو؛ آن را دوباره خوانی میکنند. انتخاب سبک یا لحنی که نقاش برای خود انتخاب میکند تا به اثرش شکل ببخشد نیز بر پایه همین سلیقه و شناخت مخاطب و سفارش دهنده و مکانی است که اثر در آن به نمایش در می‌آید (خیری، ۱۳۸۷: ۳۶) (تصویر ۱).

تصویر ۱: یاران حسین (ع)، حسین قوللر آغاسی، رنگ روغن روی بوم (آلبوم تصویری نقاشی قهوه خانه).

از اصلی ترین قرارداد های این شیوه نقاشی، اغراق آمیزی و خیالی سازی نقش ها و صحنه ها بر اساس تصاویر ذهنی نقاش است (نجم، ۱۳۹۰: ۱۷۷).

نقاشی ها دوبعدی و بدون پرسپکتیو مشخص کشیده شده اند اما شخصیت های مذهبی مهمتر بزرگتر از دیگر شخصیتها تصویر شده اند. جهت تابش نور مشخص نیست و کل تصویر دارای فشردگی و تراکم است (تصویر ۲).

تصویر ۲: یوسف و یعقوب، فتح الله قوللر آغاسی، رنگ روغن روی بوم (آلبوم تصویری نقاشی قهوه خانه).

قهوه، محلی مناسب برای گروههای مختلف بود تا باورهای خود را تبلیغ کنند. این تبلیغ به دو روش انجام می شد: ۱. اجرای نمایش از راه نقل حکایات افسانه ای و حماسی؛ ۲. پرداختن به بحث و جدل و تبلیغ اعتقادات دینی و مذهبی. در دوره قاجار، نقاشان به ترتیبی که حکایات حماسی، افسانه ای و مذهبی توسط نقالان در قهوه خانه ها نقل می شد، تصاویر را به صورت خیالی می کشیدند (ساریخانی، ۱۳۸۴: ۱۱۵). در همین زمینه ها، تابلوهایی که بر پارچه و چرم کشیده می شدند بر دیوار اماکن عمومی مانند قهوه خانه های نقال دار و سخنوری دار نصب می شدند.

نقال، با بیان ویژه خود، صحنه های رزم و بزم را به گونه ای می آفریند که کلام و سخنش، شور و اشتیاق شنیدن را می افزاید. در میان کلمات، اشارات مستقیم به تصاویر نقاشی شده بر پرده های بزرگ که حالتی روایت گونه دارد، بیش از پیش ارتباط شعر و نقاشی را مینمایاند.

شمایل گردانان (نقالان) حتی بدون کمک تصویر نمیتوانند به خوبی ایفای نقش کنند، چرا که هر جا که لازم باشد به تصویر اشاره میکنند. در حقیقت توصیف دقیق نقالان از سیمای پهلوانان است که نقاشی را یاری میدهد تا پردههایی از صحنه های بزم و رزم بیافریند (سادات اشکوری، ۱۳۵۴: ۱۴۵).

آنچه در نقاشی قهوه خانه اهمیت بسیاری داشت مخاطب اثر بود، مخاطبی که باید تصاویر، روایت و وقایع را به بهترین شکل ممکن استنباط کند. این مخاطبین را اکثرا مردم عادی جامعه تشکیل میدادند و چون خود هنرمند اثر نیز از همین قشر بود، به خوبی میتوانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (ذکر علی، ۱۳۹۴: ۳۵).

چه نقاشی که صحنهها را نقش میزند، چه نقالی که آن را دوباره خوانی میکند و چه مخاطبی که با بهره گیری

به اصفهان، در اصفهان رواج پیدا کرده است و از زمان ناصر الدین شاه (۱۲۶۴-۱۸۴۷/۱۳۱۴-۱۸۹۶) در شهرهای بزرگ از جمله تهران شناخته شد و عمومیت یافت.

۱- سفارش دهندگان این سبک نقاشی قهوه چیها بودند و قهوه چی افرادی را برای نقل حکایات در قهوه خانه داشت و چون این نوع نقاشیها بیشترین کاربرد را در قهوه خانه ها داشتند «نقاشی قهوه خانه ای» نامیده شد (ساریخانی، ۱۳۸۴: ۱۱۵).

ب) هنر صدر مسیحیت

هنگامی که کنستانتین امپراتور روم در سال ۳۱۱ کلیسای مسیحی را به عنوان قدرتی سیاسی بنیاد نهاد، خود با مسائل سترگی رو به رو یافت. در طول دوره های تعقیب و آزار، نیازی به بنا کردن مکانهای عمومی عبادی نبود و در واقع امکان آن هم وجود نداشت. کلیساها و تالارها اجتماعی که وجود داشتند کوچک و نا آشنا بودند. ولی هنگامی که کلیسا به صورت بزرگترین قدرت در قلمرو امپراتوری روم درآمد، رابطه کلی آن با هنر بایسته بازنگری گردید (گامبریج، ۱۳۹۴: ۱۲۱).

هنر صدر مسیحی را باید وام دار هنر روم و یونان دانست چرا که بسیاری از مولفه های هنر روم و یونان به طور برجسته ای در آثار هنری آن دوران وجود دارد. علاوه بر آن مواردی چون زبان مشترک مسیحیان و یونانیان، نوشته شدن اناجیل به زبان یونانی و حواریون با نامهای یونانی در این وابستگی بسیار موثر بوده است (بهرامی، ۱۳۹۰: ۲۶۸). مساله جایگاه و نقش هنر در کلیساها از جمله مسائل بسیار مهم در تمامی تاریخ اروپا بوده است. زیرا بخشهای شرقی و یونانی زبان امپراتوری روم (یا روم شرقی)، که پایتختشان بیزانس یا قسطنطیه بود، بر سر این موضوع با پاپ لاتین (یا روم غربی) اختلاف نظر داشتند و فتوای او را قبول نداشتند. بیزانس، مخالف هرگونه بازنمایی و تصویرگری در قلمرو دین بود. آنها، که شمایل شکن یا تصویر ستیز نامیده می شدند، در سال ۷۵۴ قدرت مافوق را به دست آوردند و هرگونه هنر دینی در کلیسای شرقی ممنوع گردید.

شیوه نقاشی در دوره دینی کلیسای بیزانس، تاثیر پذیرفته از شیوه های پیشین بخصوص رومی (هلنیستی) بود. شیوه های روایت گری، چین و شکن پارچه و غیره، برگرفته از سنت پیشینیان است.

هنر بیزانسی حتی هنگامی که در خدمت امپراتوران بود، خصلت دین سالارانه اش را حفظ کرد؛ زیرا امپراتور فرمانروای الهی به شمار می آمد. وظیفه ی هنرمند بیزانسی برگردانیدن افکار و نظرات علمای الهی به زبان هنر بود؛ و از این رو، هنر فاقد شخصیت فردی، و مقید به سنت بود. تصویرسازی کتب و داستان های مذهبی از هنرهای رایج

دوره ی بیزانس آغازین بوده که در آن چهره نگاری وجود داشته است. شیوه ی روایت گری از دوران روم رایج بوده و هنرمند بیزانسی از آن بهره برده است. اما در دوران بیزانس از این شیوه بیشتر برای توصیف و قابل فهم کردن مطالب و روایت های دینی استفاده می شده. هنرمند این دوره با توجه به آنچه حامیان یعنی امپراتور و عالمان دینی کلیسا انتظار داشتند و با استفاده از آموزش ها و آثار باقی مانده از دوران کلاسیک، اثر خلق کرده است. تقلید از الهه های کلاسیک یونانی در کنده کاری ها و نقش برجسته ها نیز مشاهده می شود، اما نمادها تغییر کرده و مسیحی شده است. جامه پردازی، نقوش و جلوه های ظاهری چهره و به خصوص آرایش موی سر، نشان دهنده ی وفاداری برخی از هنرمندان این دوره به سنت های کلاسیک بوده است (URL1)

نقاشیهای داخل کلیساها دیگر صرفا تصاویری پنداشته نمی شدند که برای بیسوادان قابل استفاده باشند؛ بلکه مظاهر رمزآمیز جهان فوق طبیعی بودند. بنابراین کلیسای شرقی دیگر نمی توانست به هنرمند اجازه دهد که تخیل و رویای خویش را در این آثار دنبال کند (گامبریج، ۱۳۹۴: ۱۲۶) (تصویر ۳).

تصویر ۳: مسیح و شهدا، فرسک، کاتاکومب از مارلینوس و پیترو، رم، ایتالیا، قرن چهارم پس از میلاد. (URL2)

با وجود کشمکش بر سر بازنمایی و به تصویر کشیدن خداوند، مسیحیان بر سر نقاشی نظرات متفاوتی داشتند.

شده است. در پرسپکتیو مقامی، تصاویر شخصیت‌های یک اثر، بر اساس مهم بودن آن‌ها بزرگ‌تر و جلوتر از سایرین به تصویر کشیده می‌شوند و در کانون توجه تصویر قرار داده می‌شوند. هرچه شخصیت مورد نظر مهم‌تر باشد، بزرگ‌تر و تنومندتر کشیده و به لباس آن‌ها بیشتر پرداخته می‌شود؛ در عوض شخصیت‌های کم‌اهمیت، کوچک‌تر و دورتر و همچنین با رنگ‌هایی خاموش‌تر نشان داده می‌شوند. در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، شخصیت اصلی داستان را بزرگ‌تر از بقیه افراد به تصویر میکشند که تا قبل از این در تاریخ نقاشی ایران کم سابقه بوده است (ساریخانی، ۱۳۸۴: ۱۱۷).

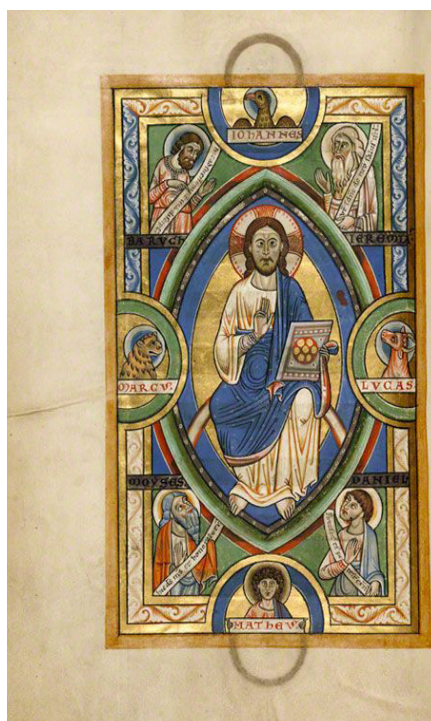
یکی از ویژگی‌های این سبک این است که تا قبل از این، تحقیر آدمها در سیر تحول نقاشی ایران دیده نشده است، اما در نقاشی قهوه‌خانه‌ای، برای اولین بار به این مساله توجه شده و تحقیر افراد را، با کوچک‌تر نشان دادن اندامشان نشان میدهند (همان: ۱۱۷) (تصویر ۵).

تصویر ۵: اکبری، تراژدی کربلا، رنگ و روغن (آلبوم تصویری نقاشی قهوه‌خانه).

در هنر صدر مسیحیت، نقاشی جدا از الهیات و آموزش دین مسیح نیست و به منظور دعوت به این دین مورد استفاده قرار گرفته است. مفاهیم دینی و آیینهای مسیحی، باعث به وجود آمدن هنر مسیحی شد؛ آنچه که در دوره‌های

برخی نقاشی را مفید و برخی دیگر مخالف هرگونه نقش پردازی در این زمینه بودند. نقاش در این برهه از تاریخ به دنبال بیان معنایی عمیق است نه صرفاً به تصویر کشیدن یک اتفاق. به این دلیل است که نماد و نشانه به منظور قدرت جاویدان عیسی مسیح تبلور می‌یابد (تصویر ۴).

تصویر ۴: Stammheim Missal، الیزابت سی تویدال، مسیح در عظمت، موزه هنر گتی، لس آنجلس، حدود ۱۱۷۰۵. برگ طلا، نقره و جوهر بر روی پوست (Teviotdale, ? : 69).

ج) ژرفنمایی (پرسپکتیو) مقامی در نقاشی

قدیس فنوفان گفته است: «نیایش الهی منبعث از قدیسین، به وسیله زبان شمایلها بیان می‌شود.» جریان شمایل نگاری، چه در مسیحیت و چه در اسلام، به تدریج به دامان هنر تشبیهی و واقع‌گرا فرو افتاده و در برخی موارد از حقایق نخستین، نزول کرده است (یاسینی، ۱۳۹۱: ۳۰۷).

پرسپکتیو مقامی به نوعی از پرسپکتیو گفته می‌شود که هنرمند با توجه به شخصیت سوژه یا اهمیت موضوع، فضای بیشتری برای آن در نظر گرفته و اغراق‌هایی را در ابعاد پیکره آن وارد می‌سازد. در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای ایران در شمایل مذهبی همواره پیکره امامان معصوم، بزرگ‌تر و از لحاظ دیداری، برجسته‌تر از سایر افراد ترسیم

خاص منجر شده است. در هنر آغازین مسیحیت نیز مسیح با هیبتی بزرگتر و درخشانتر تصویر می شود و نقش پر رنگ او را در آموزه های دینی نشان می دهند.

تصویر ۶: برگی از انجیل روزانوا، اوایل سده ۶ میلادی، تمپرا (رنگ لعابی) روی پوست.

نتیجه گیری

نقاشی قهوه خانه بر اساس سنتهای دینی-مردمی در زمان قاجار شکل گرفت که همراه با خیالپردازی و روایتگری بود. نقاشی هایی ساده با مضامین دینی، حماسی و بزمی البته ترکیبندی خاص و ژرفنمایی قابل ملاحظه از خصوصیات این سبک نقاشی است. هدف اصلی از کشیدن نقاشی قهوه خانه ای، صراحت و سادگی و بیان روایتی است که اشتیاق در مخاطبان برانگیزاند. بدین منظور نقاش خیالی ساز دست به ابتکاری جدید می زند و شخصیتهای مهم، مذهبی و برجسته را بزرگتر و شفافتر از دیگر شخصیتها تصویر می کند. ایجاد کانون توجه تنها مختص به هنر قهوه خانه نیست و در نقاشی های صدر مسحیت نیز دیده می شود. این دست از تصاویر که بر پایه دین و مذهب و به منظور درگیر کردن مخاطبان و آموزش آنها شکل گرفته است مفهوم ساده توجه به اصل داستان را در درون خود دارد و مخاطب شخصیتهای دینی یا حماسی در نقاشی قهوه خانه و یا مسیح را در مرکز توجه می یابد. این

میانی و اولیه قرون وسطی می توان هنر نامید، بیانگر این موضوعات دینی بودند به طوری که در کلیسای یونانی- ارتودوکسی تصاویر و شمایل به بی واسطه ترین وجه، جزء تفکیک ناپذیری از نمایش آیینی شده بودند مخصوصا دیواری که حائل میان مکان مقدس و شبستان کلیسا بود (بهرامی، ۱۳۹۰: ۲۶۸).

هنر بیزانسی نه فقط به هنر امپراطوری روم شرقی بلکه به فرهنگ و سبکی با خصوصیات ویژه نیز مربوط می شود. هیچ خط فاصل مشخصی بین هنر مسیحیت آغازین و هنر بیزانسی وجود ندارد. دنیای بیزانس به گونه ای ادامه ای شیوهی زندگی در امپراطوری پسین و فرهنگ برخاسته از مسیحیت اولیه به شمار می رود. شکاف مذهبی و سیاسی بین شرق و غرب امپراطوری روم منجر به شکاف هنری نیز شد. در اروپای غربی، قبایل سلت و ژرمن وارث آخرین مرحله ی تمدن عصر باستان گردیدند که هنر مسیحیت آغازین نیز بخشی از آن بود و آن را به تمدن سده های میانه تبدیل کردند. در امپراطوری روم شرقی (بیزانس) نیز آخرین مرحله ی تمدن عصر باستان به حیات خود ادامه داد، هرچند عناصر یونانی و شرقی روز به روز بیشتر وارد عرصه می شدند و میراث رومی را از میدان به در می کردند. از تفاوت های هنر بیزانسی با هنر اروپای باختری در قرون وسطی اهمیت و برتری وجه عبادی در مقابل وجه تعلیمی هنر بوده است. نوعی احساس سنت یا تداوم گذشته، در محور تکاملی هنر بیزانس قرار داشت. بیزانس ترکیبی از سنت هلنیستی، اندیشه ی مسیحی و هنر و اندیشه ی شرقی بود که تاثیر زیادی بر اروپای قرون وسطی گذاشت. این تاثیر به خصوص در آثار نقاشان سده های سیزده و چهارده ایتالیا مشاهده می شود. چهره نگاری و نقاشی ایرانی دوره ی مغول نیز تحت تاثیر هنر بیزانس بوده است (URL1) (تصویر ۶).

از روش های بسیار کارآمد و ساده برای القای یک شیوه فکری و همه گیر کردن آن، آرایه ساده و مستقیم یک مفهوم است. مخاطب با دیدن اغراق در اندازه و بزرگنمایی برخی از شخصیتها، به اهمیت آن پی برده و توجه بیشتری نیز نشان می دهد. در آثار قهوه خانه بزرگنمایی تصویری در کنار چیدمانی پر از روایت های تصویری به ایجاد سبکی

<https://www.pinterest.com/pin/169448004700338210/> Tuesday. 12:50 AM

منابع تصویری

استفاده از کتاب تصویری نقاشی قهوه خانه مربوط به نمایشگاه *Maison de l'Iran*، جمع آوری شده در پاریس، توسط گروه ۷.

URL 2: <https://www.pinterest.com/pin/169448004700338210/> Tuesday. 15:50 PM

Teviotdale, Elizabeth C. [The Stammheim Missal](#). Getty [Museum Studies on Art, Los Angeles](#)

اصل ساده برای همه اقشار قابل درک است و هدف اصلی نیز فهماندن مفاهیم به روشی ساده و مردمیست.

فهرست منابع

بهاره (۱۳۹۴) بررسی تحلیلی عناصر تزئینی در نقاشی قهوه خانه ای با تاکید بر آثار حسین قولر آغاسی، همایش با عنوان کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی.

پاکباز، رویین (۱۳۷۷) دایره المعارف هنر، چاپ دوم، تهران، فرهنگ معاصر.

خیری، مریم (۱۳۸۷) خوانشی بر نقاشی قهوه خانه، آیینه خیال، شماره دهم، صص ۳۹-۳۵.

ذکرعلی، نرگس (۱۳۹۴) نقاشی قهوه خانه ای نمایشی از فرهنگ ملی و مذهبی، شماره یک، تهران، ندای تاریخ.

سادات اشکوری، کاظم (۱۳۵۴) نقالی و شاهنامه خوانی، هنر و مردم، شماره صد و پنجاه و سوم و صد و پنجاه چهارم، صص ۱۴۸-۱۴۲.

ساریخانی، مجید (۱۳۸۴) نقاشی قهوه خانه ای در دوران قاجار، وقف میراث جاویدان، شماره پنجاهم، صص ۱۲۰-۱۱۴.

کسرایبی، سیاوش، (۱۳۴۹) آرش کمانگیر، کاوه (مونیخ)، شماره سی و هفت، صص ۹۴-۸۶.

گامبریچ، ارنست (۱۳۹۴) تاریخ هنر، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.

یاسینی، سیده راضیه (۱۳۹۱) سیمای انسان مقدس؛ بررسی تطبیقی سنت هنری بصری در اسلام و مسیحیت با تمرکز بر شمایل نگاری دینی، سوره اندیشه، شماره ۵۸ و ۵۹، صص ۳۰۵-۳۱۰.

URL 1: <https://avammag.com/18371/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87->

آشنایی با ژاک لاکان و آرای او

فاطمه مرسلی توحیدی

دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)

fa.morsali@yahoo.com

مقدمه

ژاک لاکان^۱ از اندیشمندان برجسته فرانسوی پساساختارگر در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی است که با تاثیر پذیری از دیدگاه های سوسور و لوی استروس تحول شگرفی در روانکاوی معاصر ایجاد نمود. نظریات لاکان به تعبیری بازخوانی اندیشه های فروید محسوب می شوند که عمدتاً تحت عنوان «بازگشت به فروید» از آن یاد می شود. از نظر لاکان، ناخودآگاه هیچ گونه هویتی از خود ندارد و ساختار زبانی دارد. علاوه بر این او تعریف جدیدی از سوپزکتیویته ارائه می دهد که اساسش بر فقدان است. در تئوری لاکان سوژه اساساً مفهومی واحد، متجانس و همگون ندارد. «دیگری» کانون اصلی هویت سوژه است. با دیگری است که سوژه شکل می یابد؛ با دیگری خود را در می یابد، با دیگری به شناخت می رسد. دو ویژگی مهم نقد روانی لاکانی «بژه محوری» و «مرکز زدایی» است که آن را از نقد روانی کلاسیک متمایز می کند. نظریات لاکان به جهت ارائه توپولوژی سنگین از سوی او به سخت خوانی معروف می باشند؛ او تنها یک کتاب به نام نوشته ها دارد و بقیه

مطالب از سمینارهای وی گردآوری شده است. در واقع لاکان با برگزاری سمینارهای فروان خود، تئوری های فروید را که رفته رفته به اتهام پرداختن صرف به جنسیت، به فراموشی سپرده می شد، از نو احیا کرد؛ به طوری که امروزه دامنه کاربرد نظریات لاکان از ادبیات و هنر و سینما تا سیاست و مذهب و... گسترده شده است. سه نظم حیاتی نفسانی در انسان، میل، رانه مرگ، عقده اودیپ، استعاره و مجاز و... از جمله نظریات مهم او هستند که در متن این نوشتار به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

مروری بر زندگینامه ژاک لاکان

ژاک لاکان که بی تردید مهم‌ترین روان‌کاو پس از فروید است در ۱۳ آوریل سال ۱۹۰۱ در خانواده کاتولیک مرفهی از طبقه متوسط در محله مونپارناس پاریس به دنیا آمد. مادرش امیلی لکان از خانواده‌ی ثروتمند بود که به تجارت سرکه اشتغال داشت و پدرش آلفرد لکان نیز، نمایندگی فروش آن را عهده دار بود. او به تحصیلات پزشکی روی آورد و همزمان با

مطالعات دانشگاهی به مطالعه فیلسوفان یونان باستان، دکارت و کانت پرداخت. همچنین شرکت در سخنرانی‌های آلکساندر کوژو^۲ هگل شناس معروف فرانسوی او را با تفکر هگل آشنا ساخت. او همچنین به مطالعه آثار کارل مارکس و فیلسوفان قرون وسطی پرداخت. رساله دکترای لکان با عنوان «درباب پسیکوز پارانوویاک و رابطه آن با شخصیت» که در سال ۱۹۳۲ به انجام رسید تحلیلی است از زندگی واقعی زنی که لکان او را امه (محبوبه) خوانده است. تحریر این رساله لکان را به سوی روان‌کاوی سوق داد و همین امر زمینه شکل‌گیری نظریات بعدی او را فراهم کرد.

همچنین از دلایل دیگر گرایش لکان به روان‌کاوی این بود که در سال ۱۹۳۰ در نشریه‌ای سوررنالیستی مقاله‌ای درباره «پارانویا» به قلم سالوادور دالی (۱۹۰۴-۱۹۸۹) را مطالعه کرد. سوررنالیست جنبشی ادبی و هنری بود که پس از جنگ جهانی اول در فرانسه شکل گرفت و بنیان گذار آن آندره برتون (۱۸۹۶-۱۹۶۶) نویسنده و شاعر بود. برتون ضمن آشنایی با کار فروید در زمینه رویاها، روشی برای نوشتن «خودبه‌خودی» ابداع کرد تا امکان بیان آزاد اندیشه‌ها و آرزوهای ناخودآگاه را فراهم کند. لکان دوست برتون و دالی بود و بعدها پزشک شخصی پابلو پیکاسو شد.

تأثیر گذاران بر لکان

«ژاک لکان تلاش می‌کند تا با استفاده از روش دیالکتیکی هگل و زبان‌شناسی فردیناند دو سوسور، آرای فروید را به نحوی بازنویسی کند که روان‌کاوی، در تحلیل تمام عرصه‌های حضور انسان مشارکت و همکاری داشته باشد. او به نحوی این کار را انجام می‌دهد و شکل می‌بخشد که به شکل شگرفی، مرزهای رشته خود یعنی روان‌کاوی را پشت سر گذاشته و روان‌کاوی را با سیاست، فلسفه، ادبیات، علم، مذهب و تقریباً تمام دیگر رشته‌های آموزشی درمی‌آمیزد» (مایزر، ۱۳۸۶: ۳۷). به همین دلیل آثار لکان که عمدتاً به شکل سمینار هستند، بسیار صعب و سخت به نظر می‌رسند و سرشار از جناس‌های غامض و کنایه‌های مبهمی هستند که درکشان برای هر خواننده‌ای آسان نیست. «لاکان در طول زندگی خود تنها یک کتاب به نام مکتوبات در ۶۵

سالگی منتشر کرد و بر ویرایش اولین سمینارهایش نظارت کرد» (لاکان، ۱۳۸۹: ۱۷۷).

۱- لکان و فروید

لاکان با ایده معروف «بازگشت به فروید»، مفاهیم مهم روان‌کاوی خود را از فروید استخراج کرد و آن‌ها را در زمینه‌های مختلف به کار بست.

«لاکان نیز همانند فروید برای روان انسان دوره‌ی تکامل روانی و حرکتی نسبتاً مشابه را در نظر می‌گیرد. فروید بیشتر بر جنبه‌های منفی ذهن و روان تکیه داشته است و آن را همانند دیگی جوشان فاقد نظم می‌دانسته است. اما در عوض لکان سعی در توصیف ساختار ذهن دارد. به عبارتی دیگر لکان معتقد است که روان انسان همانند زبان دارای نظم و ساختار می‌باشد. در اوایل قرن بیستم اعتقادی پدید آمد که بر اساس آن بیان می‌کردند که زبان فکر و ذهن را کنترل می‌کند، لکان از آن‌ها یک قدم فراتر می‌رود و اعلام می‌کند که ناخودآگاه نیز تحت تأثیر زبان است و همانند آن ساختاری نظام مند دارد. یکی دیگر از اشتباهات فروید برداشت‌های مردانه‌ی او از روان زنان است که از اطلاعات کم او از روان زنان ناشی می‌شده است. لکان سعی در تعدیل این نظریات را داشت و بر همین اساس است که امروزه نوشته‌ها و نظریات روان‌کاوی لکان در نقد ادبی در مقایسه با نظریات فروید از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار هستند» (ساداتی، ۱۳۸۸: ۶۱).

۲- لکان و هگل

در سال‌های دهه ۱۹۳۰ «الکساندر کوژو» سمینارهایی درباره آرا و اندیشه‌های فیلسوف آلمانی قرن ۱۹ «گئورگ ویلهلم هگل» برگزار می‌کرد که تأثیر بسیاری بر اکثر روشنفکران و متفکران فرانسوی پس از جنگ داشت. عمده درس‌گفتارهای کوژو حول مرکزیت مفهوم «دیالکتیک هگلی» بود. هگل مبدع روشی فلسفی به نام دیالکتیک بود که در آن هر ایده‌ای حاوی ایده‌ای ضد خود (تز و آنتی‌تز) است که در نهایت از ترکیب آن‌ها و ایجاد وحدتی در عین ضدیت، سنتز به وجود می‌آید. لکان با تأثیر از

هگل و با جایگزینی «سوژه منفرد» و «دیگری» در جایگاه «تذ» و «آنتی تذ» نهایتاً مفهوم «سوژه جمعی» را بر اساس سنتز این دو تعریف کرد. به زبانی دیگر «خود - آگو» به طرز پیچیده‌ای وابسته به «دیگری» است که مفهوم «من» از سنتز این دو حاصل می‌شود. هگل معتقد بود که همه پدیده‌ها حاوی عنصری ضد خود هستند که از دل این وحدت اضداد مفهوم جدیدی به وجود می‌آید. از نظر هگل «خود بودگی»^۲ در فرایند رشد خودآگاهی از طریق فرایند «تامل در خود»^۴ پدیدار می‌شود. در حقیقت برای ایجاد خودآگاهی نه تنها «سوژه» انسانی باید از تمایز خود، آگاه باشد؛ بلکه دیگری نیز باید او را به عنوان سوژه‌ای انسانی به رسمیت بشناسد. از نظر لاکان دو مرحله بیگانه‌شدگی^۵ وجود دارد. نخست از طریق مرحله «آینه‌ای» و شکل‌گیری «آگو» در خلال آن و سپس از طریق «زبان» و ساخته شدن سوژه.

۵- لاکان و یاکوبسن

لاکان برای تکمیل کار خود سراغ مفاهیم «رومن یاکوبسن» روسی رفت. یاکوبسن از دو اصطلاح «استعاره *Metaphor*» و «مجاز مرسل *Metonymy*» به جای محورهای زبانی استفاده کرد. استعاره کاربرد واژه‌ای به جای واژه‌ای دیگر است بدون اینکه قیاسی مستقیم در میان باشد و در مقابل مجاز مرسل کاربرد یک جزء به جای کل است. لاکان ارتباطی میان این دو مفهوم یاکوبسنی و فرایندهای «ادغام و جا به جایی» فرویدی برقرار کرد. ادغام فرویدی یعنی این که یک رویا (مدلول) ممکن است از ترکیب «دال» های متفاوتی به وجود آمده باشد و جابه‌جایی فرایندی است که در آن معنا از یک نشانه به نشانه دیگر منتقل می‌شود.

لاکان با بهره‌گیری از آرای سوسور، استروس، یاکوبسن و فروید به نتیجه جالبی می‌رسد: ناخودآگاه فرایندی از دلالت است که فراسوی تسلط ماست. زبان است که از طریق ما سخن می‌گوید، نه اینکه ما با زبان سخن بگوییم. به این ترتیب لاکان ناخودآگاه را به عنوان کلام «دیگری بزرگ» - *The Other* - تعریف می‌کند. دیگری بزرگ زبان است، نظام نمادین است. حالا می‌توان تمایزی را که لاکان میان «آگو» و «سوژه» قائل می‌شد بهتر فهمید. «آگو» کارکردی خیالی دارد که از طریق رابطه سوژه با جسم ساخته می‌

۳- لاکان و استروس

لاکان به دو مساله در آثار استروس توجه می‌کند: ۱- ساختاری ابتدایی و ناخودآگاه در پس روابط خویشاوندی وجود دارد. ۲- آنچه در نظام های خویشاوندی رخ می‌دهد نه داد و ستد واقعی افراد در قالب ازدواج که فرایند تبدالی نمادین است. لاکان مفاهیم انسان‌شناسی ساختاری استروس را در این ایده خلاصه می‌کند: «مشخصه جهان بشری کارکرد نمادین است».

۴- لاکان و سوسور

لاکان در ادامه پژوهش دقیقی در آثار «سوسور» زبان‌شناس و نظریه دال و مدلول او نیز می‌نماید. سوسور معتقد بود وقتی سخن می‌گوییم یا می‌نویسیم این امر در زمینه‌ای از واژگان، نحو، گرامر و قراردادهای رخ می‌دهد که ما از هیچ یک از آن‌ها آگاه نیستیم اما آن‌ها حضور داشته و در واقع این ساختار زبان است که تعیین می‌کند ما چه می‌توانیم بگوییم و چه چیزی را نمی‌توانیم بگوییم. نهایتاً اینکه لاکان نشان داد که «ناخودآگاه ساختاری مثل

شود و در مقابل سوژه در نظام نمادین ساخته می شود و زبان آن را تعیین می کند. به دیگر سخن «من» در آنچه لاکان «گفتار خیالی» می نامد به اگو مربوط می شود و در «گفتار کامل» به سوژه مربوط است. دال است که در زنجیره دلالت ها جایگاه سوژه را تعیین می کند و آن را در جایگاه نمادین تبیین می کند.

تفاوت نقد لاکانی با نقد فرویدی

سنت نقد روانکاوی کلاسیک با کاربرد نظریات فروید شروع می شود. «از ویژگی های برجسته نقد فرویدی این است که بر روان نویسنده یا شخصیت اثر ادبی متمرکز می شود و از متن ادبی استفاده می کند تا به ضمیر ناخودآگاه نویسنده و آرزوها و امیال سرکوب شده او دست یابد و آن را مورد کندوکاو و روانکاوی قرار دهد.» (احمدزاده، ۱۳۸۶: ۹۵) از منظر فروید، نویسنده ها به طور بالقوه روان شناس هستند و اثر ادبی نیز کانالی است که نویسنده غرائز درونی خود را از آن طریق می تواند نشان دهد.

پس از فروید، در سال های ۱۹۶۰، نقد روانکاوی، یا در اصطلاح نقد پسا فرویدی، وارد بستر جدیدی شد. این حرکت که با نظریات نورمن هالند به اوج خود می رسد ارتباط میان خواننده و متن ادبی را مورد بررسی قرار می دهد. در این دیدگاه یک متن ادبی همان قدر که بیان ناخودآگاه نویسنده است، بیانگر تمایلات درونی خواننده نیز می باشد. پس از دهه ۷۰ نظریات روانکاوی لاکان در نقد معاصر جایگاه ویژه ای یافت. «نقد لاکانی بر خلاف نقد کلاسیک به متن می پردازد و در لابلای ساختار متن، ساختار میل سوژه را جستجو می کند. لاکان به عنوان روانکاو پساساختارگرا «زبان» را وارد ناخودآگاه کرد و مانند هر نقد پساساختارگرا، نقد لاکانی به زبان متمرکز می شود و به تحلیل هویت سوژه در نظام دلالت می پردازد» (همان: ۹۵).

نظریات لاکان

نظریه دال و مدلول و مرجع

در نظام لاکانی هر نشانه از سه عنصر دال، مدلول و مرجع تشکیل شده است.

دال: در قلمرو جهان نمادین تجلی می یابد و علامتی است که حامل معناست.

مدلول: در قلمرو جهان خیالی پدیدار شده و عنصری است که دال به آن ارجاع می شود.

مرجع: در جهان واقعی تبلور یافته و به شکل عینی آشکار می شود.

مثال: در خاطره سقوط از دوچرخه در دوران کودکی، علامت زخم بر جای مانده که نمادین است، دال محسوب میشود. مدلول آن چیزی است که از آن خاطره در ذهنمان مانده است، مانند رفتار وحشیانه یکی از همبازی هایمان که باعث سقوط ما از دوچرخه شده است. مرجع، آن چیزی است که عیناً اتفاق افتاده، یعنی سقوط از دوچرخه (محسنی، ۱۳۸۶: ۸۸).

سه امر (نظم) بنیادین

ژاک لاکان برای روان انسان سه ساحت را در نظر گرفته است که هر یک در مرحله ای از زندگی او تکمیل می شود.

۱- امر (نظم) خیالی Imaginary Order (مرحله آینه ای)

در ۱۹۴۹ لاکان با کاوش در مسائل مربوط به خودآگاهی و تلفیق آن با ایده های روانشناسی تجربی به نتیجه جالبی رسید. پیش از این سال «کوگیتو» ی دکارتی (من می اندیشم پس هستم) با آرای «هایدگر» مبنی بر این که سوژه همواره سوژه اندیشمند و آگاه نیست، از اعتبار افتاده بود. فرضیه لاکان این بود که فرایند هویت یابی فرد ابتدا با تفکیک خود از محیط پیرامون رخ می دهد. کودک پس از تولد، هیچگاه بدن خود را به صورت یکپارچه نمی بیند و بدین خاطر هنوز مرز خود با محیط برای او تفکیک شده نیست. هم چنین در این دوران مقاله معروف «کویوئا» در زیست شناسی تاثیر عمیقی بر لاکان گذاشت. مقاله

«کویوئا» بیان می‌کند که بر خلاف تصور رایج مبنی بر اینکه بسیاری از حشرات و حیوانات از ترس شکار شدن خود را با استتار به شکل محیط در می‌آورند، بیان کرد که عمل استتار نه به علت ترس عدم که به خاطر «شیفتگی» موجود زنده نسبت به یکی شدن با محیط اطراف میباشد. خلاصیت لاکان این بود که در مقاله «مرحله آینگی» را با استفاده از مقوله فلسفی «دیالکتیک هگلی» تمایز پدیدار شناسانه اگزستانسیالیستی میان سوژه و اگو را با مفاهیم روانشناختی تصویر و ماهیت ساخته شده تلفیق کرد.

مرحله آینه ای: «کودک بین ۶ تا ۸ ماهگی با دیدن تصویر خود در آینه دچار شادی زانداالوصفی می‌شود که خود شامل سه مرحله است. الف) ابتدا با دیدن تصویر خود سعی می‌کند آن را لمس کند او در پشت آینه دنبال تصویر خود می‌گردد و در این مرحله قادر نیست تمایز میان خود و دیگری را درک کند. ب) در مرحله دوم کودک متوجه تصویر مفهوم تصویر شده و در می‌یابد که تصویر موجودی واقعی نیست. ج) در مرحله سوم کودک قادر می‌شود که تصویر خود را از تصویر دیگری متمایز کند.» (محسنی، ۱۳۸۵: ۹۶). در واقع، امر خیالی (I) «نشان‌گر جستجوی بی‌پایان در پی خود است. لاکان اشاره می‌کند که انسان به صورت نارس به دنیا می‌آید. به این معنا که تا چند سال پس از تولد نمی‌تواند حرکاتش را باهم هماهنگ کند. وقتی کودک به حدود شش ماهگی می‌رسد، سعی می‌کند این همذات‌پنداری و هماهنگی را به دست بیاورد. او با دیدن تصویر خودش در آینه (مراد از آینه، هم می‌تواند آینه واقعی باشد و هم آینه فردی دیگر) است که بر این مشکل غلبه می‌کنند. تصویر آینه به کودک آرامش می‌دهد زیرا او از خودش تصور کاملی ندارد. او هرپاره از خودش را متعلق به دیگری می‌داند. تصویر آینه باعث می‌شود تا کودک تصویر کاملی از خودش به دست بیاورد. او جای دقیق اندامهایش را نمی‌داند. وقتی می‌خواهد چیزی را به دهان ببرد، نمی‌تواند مکان دقیق دهانش را مشخص کند. او با نگاه کردن به آینه افراد دیگر، و توجه به حرکات آنها، سعی می‌کند مثل آنها بتواند حرکاتی منظم و با قاعده و دقیق داشته باشد. و در نتیجه مثل آنها کامل باشد. این تلاش باعث پیدایی من یا نفس در کودک می‌شود. «نفس

از نظر ساختاری از هم گسسته‌است و میان خودش و تصویر خودش دوپاره است. از همین رو است که همواره خواهد کوشید تا دیگری (تصویر در آینه یا فرد دیگری که دیده است) را با خود یکی کند.» در امر یا نظم خیالی، همین کلمه همواره است که تاثیرگذار است. چراکه کودک پس از ورود به سنین بزرگسالی هم نفس این خصلت را از دست نمی‌دهد. یعنی همواره می‌خواهد کامل‌تر شود و وحدت بیشتری پیدا کند. در واقع من مطلوب هسته اصلی امر خیالی است. تصویری است اغراق‌آمیز که فرد از وجود خود ساخته و مبتنی بر آرزومندی اوست.» (موللی، ۱۳۸۷: ۱۶۹). «مرحله آینه ای ساختار فردیت انسان را پیش از تسلیم شدن در برابر قانون پدرسالار و تن دادن به نظام نمادین خانوادگی، در ساختار ذهنی کودک شکل می‌دهد. هم چنین فردیت کودک پیش از در افتادن او در جهان تخیلی که با ابزار زبان میسر می‌شود، تثبیت می‌شود.» (محسنی، ۱۳۸۵: ۹۷)

۲- امر (نظم) نمادین Symbolic Order

در این مرحله پدر به جای مادر بر مسند قدرت می‌نشیند. در این مرحله کودک زبان را می‌آموزد و از طریق زبان منطق پدر را یاد می‌گیرد. لاکان در این مرحله مطالعات روان شناختی خویش را تحت تاثیر زبان شناسی ساختارگرایان و به ویژه فردینان دو سوسور دنبال می‌کند و این گونه عنوان می‌کند که ناخودآگاه همانند زبان ساختار منظم دارد. در این مرحله کودک جدایی را به شکل نمادین یاد می‌گیرد. لاکان بر عقده ی اودیپ فریود اتکا می‌کند، بر آن بسیار تاکید می‌کند و سعی در بازبینی آن به کمک علم زبان شناسی را دارد. لاکان اعلام می‌کند در این مرحله کودک از طریق دیگری به تفاوت جنسی مذکر و مونث پی می‌برد و از لحاظ اجتماعی در دوره ی نمادین کودک یاد می‌گیرد که کدام یک از این دو را اخذ کند (تعریف لاکان از اخذ جنسیت در اینجا بیولوژیک نیست. منظور او جنسیت اجتماعی است که از طرف زبان و اجتماع بر هر شخصی تحمیل می‌شود). به گفته ی لاکان جنسیت را پدر تعریف می‌کند که لاکان آن را قانون «نام پدر» نام گذاری می‌کند. پدر مسئول تحمیل هویت جنسی است. برای مثال دختر بچه یاد می‌گیرد که باید با عروسک بازی کند و خودش را

برای اینکه مادر خوبی شود آماده کند و در مقابل پسر بچه یاد می‌گیرد که با ماشین و تفنگ بازی کند و مثل دخترها نباید گریه کند چون او مرد است و یک مرد نباید گریه کند! پدر نماد قوانین و هنجارهاست و نقش مانع میان کودک و مادر را بازی می‌کند. به عبارتی دیگر این مرحله دومین مرحله ی دور شدن از مادر به حساب می‌آید.

امر نمادین (K) شامل تمام چیزهایی است که ما معمولاً واقعیت می‌نامیم. از زبان گرفته تا قانون و تمام ساختارهای اجتماعی. امر نمادین حوزه‌ای است که ما در آن به عنوان بخشی از جامعه انسانی قرار می‌گیریم. «انسان‌ها حتی پیش از تولدشان در درون امر نمادین گرفتارند. آن‌ها متعلق به قومیت، کشور، زبان، خانواده‌ای خاص و گروهی اجتماعی و اقتصادی و حتی جنسیتی هستند. حتی گاهی پیش از تولد برای آن‌ها نامی هم انتخاب شده است. به نظر لاکان، آنچه امر نمادین را برپا می‌کند، زنجیره دلالت یا به تعبیر خودش قانون دال است. لکان این اصطلاح (دال) را از زبان‌شناس سوئیسی سوسور وام گرفته‌است. سوسور معتقد بود که زبان متشکل از نشانه‌هاست و هر نشانه از دو بخش دال و مدلول تشکیل شده‌است. دال تصویر ذهنی ما از صوت نشانه است و مدلول مفهوم مرتبط با آن صوت. سوسور همچنین معتقد بود که زبان نظامی رابطه‌ای و یا تفاوتی است» (موللی، ۱۳۸۷: ۱۰۱).

۳- امر (نظم) واقعی Real Order

این مرحله موقعیتی است که همگی ما در آن قرار داریم. امر واقع یعنی وحدت با جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم، میسر نیست. امر واقعی (R) معرف حیطه‌هایی از زندگی است که نمی‌توان آن‌ها را شناخت. درواقع امر واقعی همان جهان است پیش از آن‌که زبان تکه تکه‌اش کند. یعنی امر واقعی چیزی است که تن به نمادین شدن نمی‌دهد و در نتیجه وارد زبان نمی‌شود تا قابل شناسایی باشد. «این مرحله، دوره ی حسرت بازگشت به مادر است اما این بازگشت هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد و این مطلب همان تعریف امر واقع است. این دوره نماد تمام چیزهایی است که نمی‌توانیم به آن‌ها دسترسی پیدا کنیم. لکان اعلام می‌کند در این مرحله که نماد جدایی ابدی ما از مادر است، از فقدان ابدی آگاه می‌شویم. لکان همچنین اضافه

می‌کند که دلیل اصلی اینکه نمی‌توانیم با جهان فیزیکی بیرون یکی شویم «زبان» است. او زبان را به عنوان یک مانع می‌داند که همیشه بین ما و جهان قرار دارد و همچنین زبان را به عنوان دیگری با حرف بزرگ (Other) می‌دهند. این دوره، مرحله حسرت بازگشت به دوره ی نخست (امر تصویر یا دوره ی پیش زبانی) با انجام دادن کارهای نمادین مثل نقاشی، نوشتن، موسیقی و یا به طور کلی هنر است. لکان اعتقاد دارد که هنر و ادبیات با برانگیختن یک سری احساسات ابزارهای قدرتمندی هستند که دوره ی تصویری را به ما یادآور می‌شوند، اما در عین حال این یادآوری به طور موقت در ذهن ما تداعی می‌شود. به عقیده ی لکان حتی عشق هم نمی‌تواند جای مادر را بگیرد، عشق و فقدان همیشه همراه یکدیگر می‌شوند، و هیچ گاه از طریق عشق نیز بازگشت به مادر صورت نمی‌گیرد. به بیانی دیگر معشوق نیز به طور موقت و مصنوعی جای مادر نشسته است.» (ساداتی، ۱۳۸۸، ص ۶۳) در سال ۱۹۶۴ لکان ارتباط امر واقع با نیاز را تصحیح می‌کند و آن را با مفهوم «تروما» - زخم روحی التیام ناپذیر- مرتبط می‌داند. تروما مثل خاطره‌ای است که در ذهن فرد تثبیت شده و اختلال و رنج روانی شدیدی را موجب می‌شود و تلاش‌های فرد برای بیان و توضیح عقلانی آن بی‌نتیجه مانده و از این رو مدام تروما برمی‌گردد. مثال خوب سینمایی برای توضیح تروما فیلم «مارنی» ساخته آلفرد هیچکاک (۱۹۶۴) است که در آن مارنی قادر به بیان رنج روحی اش نیست اما مدام وقتی رنگ قرمز را می‌بیند روانی می‌شود، نهایتاً وقتی مارنی قادر به بیان خاطره تلخ کودکی‌اش می‌شود تروما از بین می‌رود. به همین علت است که نام دیگر روانکاوی گفتار درمانی (Talking Cure) است. لکان بیان می‌کند که تروما تا آن جایی که امر واقع است نمادناپذیر می‌ماند و همانند جابه‌جا شدن استخوان در سوژه است. هر قدر هم که برای نمادپردازی و به قالب کلام در آوردن درد و رنج ناشی از تروما بکوشیم همواره چیزی از آن بیرون می‌ماند. همواره مازادی وجود دارد که نمی‌توان با زبان بیانش کرد، این مازاد که لکان با X نشانش می‌دهد همان امر واقع است. «لاکان عنصر سوم را در ساختمان نفسانی، حیث واقع یا امر لایتغیر می‌خواند که عبارتند از عناصری که هرگز نتوانسته اند حالت

عقده ادیپ (Oedipus Complex)

مفهوم عقده ادیپ، یکی از مهم ترین و در عین حال از جنجالی ترین مفاهیم روانکاوی فروید به شمار می آید. فروید پیشگام مطرح کردن عقده ادیپ به عنوان نقصانی در روح فرد می باشد. «فروید نخستین بار پس از خواندن داستان ادیپ اثر نویسنده دوران باستان «سوفوکل» که در آن ادیپ در جنگی پادشاه را می کشد و همسرش را به زنی می گیرد اما چندی بعد در می یابد که پادشاه پدرش بوده و او با مادرش ازدواج کرده است. بنابراین خود را کور می کند و... . فروید با تکیه بر این قضیه بیان می کند که میل به پدرکشی و رسیدن به مادر میل ابتدائی ابناء بشر است. فروید معتقد است این میل بین ۳ تا ۵ سالگی کودک در او ظاهر می شود» (هومر، ۱۳۸۹: ۷۶).

اما عقده ادیپ در نزد لاکان با عقده ادیپ در نزد فروید تفاوت هایی دارد. «از نظر لاکان کودک، چه پسر باشد و چه دختر، همواره آرزومند مادر است و پدر را همچون رقیب خود می پندارد. پدر موجودی است که وصول به ساحت نمادین و اشارات را امکان پذیر می سازد و رابطه ثنوی طفل را با مادر به رابطه ای مثلی تبدیل می کند. در اینجا است که طفل بر آن می شود که جای چنین مطلوبی (پدر) را، که موجب رضایت مادر می شود، برای مادر بگیرد، ولی باید دانست طفل نه تنها خود را از انجام این امر، یعنی ارضای کامل مادر، ناتوان می یابد، بلکه با پدر به عنوان موجودی غیر خیالی (واقعی) مواجه می شود.» (پیر کلو، ۱۳۸۵: ۳۷) مادر همواره از پدر سخن می گوید و در اعمال و کردار خود به او نوعی موجودیتی خیالی می بخشد که به صورت نوعی قانون و ممنوعیت عمل می کند. سرانجام کودک به این حقیقت پی می برد که این پدر است که واجد قدرت واقعی در ارضای تمنای مادر است.

نام پدر و سوپراگو

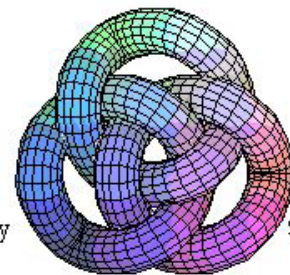
از آنجایی که کودک قادر نیست در رقابت با پدر، یگانه هدف لذت برای مادر محسوب شود، سعی می کند تا این کمبود حضور مادر را به وسیله همسویی با پدر و توجه نظر او جبران کند. او می کوشد تا «از زاویه گفتمان پدر،

کلامی یافته و به ساحت رمز و اشارات راه یابند. مثلاً کاوسها و ضایعات یعنی آسیب دیدگی های شدید نفسانی، جزء حیث واقع هستند و در محدوده امر لایتغیر قرار دارند.» (موللی، ۱۳۸۷، ۲۸)

گره برومه^۷ (هندسه موضعی)

از سال ۱۹۷۰ به بعد، سوال اصلی برای لاکان، نحوه همبستگی و انسجام موجود میان عناصر سه گانه ساختمان نفسانی، یعنی ساحت رمز و اشارات، ساحت خیالی و حیث واقع بود. وی این سوال را در کنفرانسی موسوم به «یا بدتر» که در سال ۱۹۷۱ برگزار شد، مطرح کرد و بدان پاسخ گفت. «برای پاسخ به این سوال لاکان به هندسه موضعی(*) روی آورد و نوع پیوستگی آن ها را همچون سه حلقه طناب می داند که به نحو خاصی به هم گره خورده اند.» (موللی، ۱۳۸۷: ۲۹). وی سیستم کلی این نوع گره ها را بدین نحو تعریف می کند: «زنجیری که ۳ حلقه آن به نحوی به هم متصل شده اند که به محض گشودن یکی از آن ها دو حلقه دیگر نیز از هم باز شده؛ موجب از دست دادن انسجام کلی زنجیر می شود.» (موللی، ۱۳۸۸، ۱۹۹). این نحوه پیوستگی را در هندسه موضعی، گره برومه می خوانند. در نظر لاکان، رابطه امر خیالی، امر نمادین و امر واقعی در زندگی انسان بر اساس اصل گره برومه است، که عدم پیوستگی هر کدام، موجب نابودی دیگری می شود. نکته حائز اهمیت این است که هیچ کدام از این سه حلقه در دیگری زندانی نیست بلکه انسجام آن ها وابسته به انسجام دیگر حلقه هاست. ساختمان نفسانی هر فرد موکول به نوع پیوندی است که بنا بر سرگذشت او میان این سه عنصر ایجاد می شود. در واقع رابطه ای دیالکتیکی میان این سه نظم برقرار است.

Real

Imaginary

Symbolic

تصویر ۱: گره برومه: نشان دهنده ۳ ساحت خیالی، نمادین، واقعی در وجود آدمی. منبع (موللی، ۱۳۸۸، ۱۹۹)

در پیوند با مادر قرار گیرد، اما به هر روی کودک قادر نخواهد بود مادر را در مالکیت انحصاری خود درآورد و ناگزیر به یک «اختگی نمادین» تن می دهد. مادر نیز تسلیم این قانون وضع شده توسط نظام پدرسالار شده و کودک را از این پیوند منع می کند. در این نظام، کودک به ناگزیر از نظام نشانه ای (زبان) پدر استفاده کرده و به آن محدود می شود.» (محسنی، ۱۳۸۶: ۹۵)

«کودک با مداخله پدر از دنیای خیالی به جهان نمادین فقدان پرتاب می شود. فروید این گذار از امر خیالی به امر نمادین را عنصر برسازنده تمدن، مذهب، اخلاق و هنر می داند. لاکان علاوه بر اهمیت ذکر شده، این لحظه گذار را لحظه پایه گذاری ناخودآگاه نیز می داند. علاوه بر این درونی سازی، استعاره پدر نمادین مولد مساله ای دیگر نیز هست: «سوپر اگو». سوپر اگو که عامل گذر از طبیعت به فرهنگ به شمار می آید سازنده وجدان اخلاقی است.» (ملک، لاکان و آوار فلسفی). لاکان سوپر اگو را توامان حامل قانون و میل شکستن قانون می داند. بنابر روانکاوی، سوژه راهی برای اجتناب از این تنش میان قانون و میل به تخطی کردن از آن ندارد که این خود به صورت احساس «گناه» ظاهر می شود.

میل^۸

«لاکان به پیروی از فروید میان سه مفهوم «نیاز»، «کشش» و «میل» تفاوتی اساسی قائل است، در حالی که مفهوم نخست را یک انرژی جسمی و نیرویی فیزیکی قلمداد می کند، برای دو مفهوم دیگر فرآیندی روان شناختی قائل است ... اما تنها نیروی میل است که می تواند نظام روانی را به کنش و حرکت وادارد. تعریفی که لاکان از میل ارائه می کند، بدان گونه است که آن را نیروی پیوندی می داند که در یک ساختار منسجم، باعث حفظ وحدت در عناصر تشکیل دهنده فردیت انسان می شود.» به عنوان مثال: اگر میل ناخودآگاه فیلیپ ایجاد ارتباط با ماری است، این میل برای مسدود کردن اختلال اختگی ناشی از جدایی از مادر است.» (محسنی، ۱۳۸۶: ۹۴)

«به طور کلی، سه ویژگی مهم میل عبارتند از: غیر قابل

نمود (بیان ناپذیری) مجازی و غیرجنسی بودن. میل اساسا هیچ ابژه ای ندارد چرا که همیشه به دنبال آن چیزی است که وجود ندارد و این همان خلائی است که میان سوژه و دیگری به وجود می آید و سوژه به شکل های مختلف به بازسازی ابژه گمشده خود می پردازد.» (احمدزاده، ۱۳۸۶: ۱۰۲) به عنوان مثال: اگر میل ناخودآگاه فیلیپ ایجاد ارتباط با ماری است، این میل برای مسدود کردن اختلال اختگی ناشی از جدایی از مادر است.» (همان، ۱۳۸۶: ۹۴)

رانه مرگ^۹

فروید در مطالعات بالینی اش دریافته بود که بسیاری از بیماران به شکلی وسواسی تجربه دردناک یا تروماتیک خود را تکرار می کنند که این عمل در تعارض با ارجحیت اصل لذت قرار می گیرد. فروید این امر را «رانه مرگ» نامید و هدف اصلی زندگی را یافتن مسیری درست برای این رانه نامید. این امر به وسیله لاکان اینگونه اصلاح شد که ما نه به سوی مرگ بلکه به موجب مرگ به حرکت در می آییم. فقدان است که زندگی را از طریق میل پیش می برد. ما در ارضای امیال همواره احساس می کنیم که چیز بیشتری وجود دارد، چیزی که از دست داده ایم. «مفهوم رانه مرگ نزد لاکان، سکون یا لختی کیفی است که عشق فرد به علائم بیماری اش را بزرگ تر از هر گونه میلی به تغییر این علائم قرار می دهد» (راگلدن، ۱۳۸۴: ۳۴۲)

استعاره و مجاز در روانکاوی

لاکان نظریه استعاره و مجاز را که ریشه در آرای زبانشناسی «یاکوبسن» دارد، در چهارچوب روانکاوی و با ترکیب با نظریات فروید به کار بست. لاکان معتقد بود: «تمام پدیده های غیر عادی و پر ابهام در رویاها و خواب های افراد و تشکلات ناخودآگاه، به شکل تشکلات زبانی آشکار شده و از ساختار زبانی برخوردارند. این پدیدارها از فرآیند هایی تبعیت می

کنند که فروید از آن‌ها با عنوان «فرآیندهای ابتدایی ذهن» یاد می‌کند و برای آن‌ها ساز و کارهایی قائل می‌شود که با عناوین «نباشستگی» و «جایگزینی» نامیده می‌شود. در حالی که لاکان معادل‌های «استعاره» و «مجاز» را که در زبان‌شناسی کاربرد داشتند برای آن‌ها برگزید (محسنی، ۱۳۸۶: ۹۰).

در واقع استعاره به مشابهت دو عنصر که یکی تمثیلی از دیگری باشد اطلاق می‌شود؛ برای نمونه تمثیل شیر برای انسان دلیر. در روانکاوی، این اصطلاح در زبان‌شناسی معادل «نباشستگی» در آرای فروید است.

اما مجاز، استفاده از لفظی است که به جای معنای اصلی، معنایی نزدیک به آن داشته باشد. با استفاده از مجاز در زبان‌شناسی، از یک جزء کوچک برای بیان یک کل استفاده می‌کنیم مانند شمشیر به جای جنگ؛ یا به طور کلی از عنصری کم اهمیت برای بیان عنصری مهم؛ این اصطلاح در زبان‌شناسی معادل «جایگزینی» در آرای فروید است.

«درست همانند این کارکرد، در خاطرات، رویاها و لغزشهای زبانی مان، که نمودار ناخودآگاه ما هستند اتفاق می‌افتد؛ یعنی تبلور یک عامل به ظاهر کم اهمیت، حکایت از یک نقیصه اساسی در درونمان دارد. برای نمونه در مجاز یا نظام جانشینی، گاه ترس از حیوانات یا برخی حشرات، ریشه در ترسی عمیق‌تر، به جا مانده از دوران کودکی در ناخودآگاه ما دارد که ممکن است ناشی از خشم‌های پیوسته اطرافیان در دوران کودکی باشد.» (همان، ۱۳۸۶: ۹۰)

جنسیت از منظر لاکان

تا پیش از قرن هجدهم «تمایز جنسی» با مفهومی که امروزه از آن برداشت می‌شود تمایز داشت؛ به عبارت دیگر جنسیت مفهوم واحدی داشت. تحت تاثیر داستان «سفر پیدایش» در «تورات» تصور بر این بود که خداوند یک جنس (آدم) را آفرید و زن، گونه و نسخه نازل‌تر مرد محسوب می‌شد. پس از قرن هجدهم با پیشرفت علم بیولوژی، جنسیت، مفهوم دیگری یافت. به کمک بیولوژی نه تنها مفهوم جنسیت شکل گرفت، که دیگر زن و مرد یک جنس

نبوده و دو گونه متمایز را تشکیل می‌دادند. اهمیت این دستاورد این است که حقارت و نازل بودن زن نسبت به مرد که رنگ متافیزیکی به خود گرفته بود در شالوده علم تثبیت شد. سپس در قرن بیستم فروید در حوزه روانکاوی تمایز جنسی را تحکیم بخشید. «فروید با نظریه عقده اودیپ و عقده الکترال^{۱۱} ثابت نمود که پروسه کسترسیون^{۱۱} (محرومیت از ذکر) در پسر و دختر متفاوت است. پسر ابتدا دچار عقده اودیپ می‌شود و سپس کسترسیون را تجربه می‌کند (به جای مادر ابژه دیگری را جایگزین می‌کند) در حالی که در مورد دختر ابتدا کسترسیون اتفاق می‌افتد سپس عقده الکترال را تجربه می‌کند» (هومر، ۱۳۸۹: ۱۰۰). بدین ترتیب کسترسیون در دختر به نتیجه نمی‌رسد و فروید در معمای جنسیت، همان فاعل بودن مرد و مفعول بودن زن را حفظ می‌کند.

«اما جنسیت از نظر لاکان یک هویت بیولوژیکی نبوده که هویتی اجتماعی است. چیزی به عنوان مرد یا زن وجود ندارد، زیرا هویت امری واحد، متجانس و همگون نیست، همان‌طور که نرینگی صرفاً یک دال است، جنسیت نیز هویتی اجتماعی است که در اثر برخورد سوژه با نظم نمادین تعریف می‌شود.» (احمدزاده، ۱۳۸۶: ۱۰۰). از نظر لاکان جنسیت و محدودیت‌های مربوط به آن، هویتی است که از طرف جامعه و در قالب قراردادهای امر نمادین بر فرد تحمیل می‌شود و مرد و زن هر دو برای ورود به نظم نمادین مرحله انزوا و جدایی را طی کرده و شکاف را تجربه می‌کنند اما نوع وابستگی، فردیت و هویت جنسی زن با ساختار نمادین و نرینه محوری جامعه متفاوت است.

پیوست

- 1- *Jacous Lacan*
- 2- *Alexandre Kojève*
- 3- *Self – Hood*
- 4- *Self – Reflection*
- 5- *Alienation*
- 6- *The Mirror Section*
- 7- *The Borromean Knot*

فصلنامه پژوهش زبان های خارجی، شماره ۳۸، ص ۹۸-۸۵.

معصومی، سیدمسعود (۱۳۸۷) فمینیسم در یک نگاه، قم: انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

موللی، کرامت (۱۳۸۷) مبانی روانکاوی فروید- لاکان، تهران: نشر نی.

موللی، کرامت (۱۳۸۸) مقدماتی بر روانکاوی لکان (منطق و توپولوژی)، تهران: دانژه

هام، مگی و سارا گمبل (۱۳۸۲) فرهنگ نظریه های فمینیستی، مهاجر، قره داغی. احمدی خراسانی، تهران: نشر توسعه

هومر، شون (۱۳۸۹) ژاک لاکان، جعفری، محمدعلی. تهران: ققنوس

www.movallali.fr

8- desire

9- Death Drive

۱۰ دختر در حدود سن پنج سالگی عاشق پدرش می شود و چون نمی تواند مادر را به عنوان رقیبی قوی کنار بزند عقده ی الکترا در او شکل می گیرد.

11- Castration

فهرست منابع

احمدی، جمال (۱۳۸۴) در شناخت اسطوره اکوان دیو، کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، ش ۱۰، صص ۱۲۸-۱۰۷.

احمدزاده، شیده (۱۳۸۶) لاکان و نقد روانکاوی معاصر، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ۴، صص ۱۰۸-۹۳.

ارشاد، محمد رضا (۱۳۸۵) فروید و میراث خوارانش (نگاهی اجمالی به تاریخچه روانکاوی)، خردنامه همشهری، شماره ۴، صص ۶۸-۶۶.

پیر کلو، ژان (۱۳۸۵) واژگان لکان، موللی، کرامت، تهران: نشر نی.

راکلند، الی (۱۳۸۴) مفهوم رانه مرگ نزد ژاک لاکان، وقفی پور، شهریار، ارغنون، شماره ۲۶ و ۲۷، صص ۳۸۲-۳۴۱.

ژیژک، اسلاوی (۱۳۹۰) امر واقع لاکانی، سلیمی، مهدی، تهران: رشد آموزش.

ژیژک، اسلاوی (۱۳۹۲) لاکان- هیچکاک، اسلامی، مازیاز، تهران: ققنوس.

ساداتی، سید شهاب الدین (۱۳۸۸) بررسی نظرات روان کاوی در دو فیلم آلفرد هیچکاک، ماهنامه گلستانه، شماره ۱۰۰، صص ۶۶-۶۰.

لیدر، داریان (۱۳۸۷) لاکان (بررسی شخصیت، اندیشه، آثار). پرهیزگار، محمدرضا. تهران: نظر

مایزر، تونی (۱۳۸۶) اسلاوی ژیژک، نوروزی، احسان، تهران: مرکز.

محسنی، محمدرضا (۱۳۸۵) ژاک لاکان، زبان و ناخودآگاه،

قلعه سریزد، میراثی از دوره ساسانی

فریماه فاطمی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)

f.fatemi@alzahra.ac.ir

در بخش هایی از توضیحات راهنمای قلعه به نگارش درآمده است.

تصویر ۱: نمای قلعه سریزد (ماخذ: نگارنده)

قلعه سریزد از کهن ترین و بزرگ ترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان بوده است. قدمت آن به دوره حکومت ساسانیان (قرن ۳ تا ۷ میلادی) می رسد، مورد استفاده

فرهنگ و هنر ساسانی دنباله روی هنر هخامنشیان است؛ همچنانکه ما با آثار و مظاهر آن برمی خوریم و می بینیم که هنر ساسانیان هر چند به پایه زمان هخامنشیان نمی رسد ولی کاملاً در آن راه گام برمی داشت و ملاحظه می شود که هنر ساسانی هم یک هنر کاملاً درباری است که البته در گسترش و دامنه ارتباط آن با شرق و غرب و اختلاط با تمدن های دیگر تحت نفوذ نیز قرار گرفته است و مخصوصاً از نفوذ هنر رومکی دور نمانده اما از آغاز تا پایان دوره ساسانی تأثیرات مذهب در فرهنگ و هنر این دوره کاملاً نمایان است (سرافزار، ۱۳۸۱: ۲۴۴). می دانیم که اکثر محققین دوره تاریخی ساسانیان را مبتکر اصول شهرسازی و معماری می دانند. شکی نیست که در این زمان رقابتی برای شهرسازی ایجاد شد (همان: ۲۴۸). یکی از بناهای معماری به جای مانده از این دوره، قلعه سریزد می باشد که در شهرستان مهریز و روستای سریزد واقع شده است. قابل ذکر است گزارش حاضر بر اساس مشاهده حضوری و

قلعه ذخیره سازی غلات و مواد غذایی بوده که در آن زمان از ارزش خاصی برخوردار بوده است. علاوه بر غلات، پول، طلا و زیور آلات خود را نیز در مواقع هجوم و غارت درون حجره ها مخفی می کردند؛ این قلعه دارای دو دیوار متحد المرکز و تو در تو، برج و باروهایی بلند و تسخیر ناپذیر است که توسط خندقی محصور شده است. درب اصلی قلعه به صورت متحرک و به وسیله طناب و قرقره هایی از سمت پایین به بالا باز و بسته می شده این درب به هنگام هجوم درب اصلی قلعه شکسته می شد و دشمن به درون قلعه راه پیدا می کرد. درب دوم قلعه بسته می شده و در واقع نقش درب پیشتیانی قلعه را ایفا می نمود. قلعه سریزد دارای سه طبقه است که از خشت و گل ساخته شده و مصالح مورد استفاده در آن آجر و گچ نیز بوده تزئیناتی نظیر کادر بندی و شومینه سازی نیز در آن دیده می شود؛ در دو طرف راهروها اتاق های متعدد حجره مانندی است که هر کدام دارای درب و کلیدی مجزا به منظور ذخیره سازی اشیاء گرانبها بوده است.

تصویر ۲: ورودی قلعه سریزد (ماخذ: نگارنده)

به نظر می رسد خلاقیت هنری ساسانیان در درازنای چهار و نیم سده ی پادشاهی از پیوستگی ای نسبی برخوردار بوده است؛ ولی باید به خاطر داشت که ماتنها به مجموعه ی کوچکی از هنر درباری ساسانی دسترسی داریم. مضامین هنری بر تصویر شاه متمرکز است و همین در سراسر فرمانروایی ساسانیان هم بی تغییر تداوم می یابد (بروسیوس، ۱۳۸۵: ۲۵۱). بر طبق اسناد و مدارک به دست آمده دامنه متصرفات زمان ساسانیان از فرات تا جیحون ادامه داشته

و در طول بیش از ۴۰۰ سال حکومت به علت درگیری و برخورد های سیاسی بین ایران و روم از غرب و کوشانیها و هیاطله و ترک های شمال ایران از شرق، دامنه متصرفات در نوسان بوده است (سرافزار، ۱۳۸۱: ۲۴۶). کاخ ها و پی افکندن شهر ها جلوه هایی هستند از هنر ساختمانی ساسانی. کاخ های شهرهای شاهی در کنار شهرها یا حتی در بیرون حصار شهر جای داشتند. خصوصیات ممتاز آنها ایوان مرکزی شان بود؛ فضایی طاقدار که از یک سو باز بود و تالار بار شاهان بود. کاخ ها و بناهای دیوانی را از خشت می ساختند که از مهم ترین مصالح ساختمانی بود و از گچ کاری و گچ نماها برای تزئین فضای درون و برون آنها استفاده می کردند (بروسیوس، ۱۳۸۵: ۲۵۱). قلعه سریزد نیز از این موارد مستثنی نیست. این قلعه در ۱۷۰۰ سال قبل و در دوره ساسانی به منظور دفاع و امنیت ساخته شده و جنبه پادشاهی نداشته است؛ در دوره های مختلف این قلعه بازسازی شده ولی بازسازی اصلی آن در دوره صفویه اتفاق افتاده است. دور تا دور قلعه خندقی به عمق ۴ متر و عرض ۶ تا ۷ متر با خشت تعبیه شده است که حالت امنیتی در برابر هجوم متجاوزین داشته است. درب اصلی قلعه پل متحرکی می باشد که در صورت لزوم پل را بالا می کشیدند و جمع می کردند که بدین سان قابل نفوذ نبوده است؛ بنابراین اولین مساله امنیتی پل متحرک و خندق بوده است و دیگری قلعه را در دو قسمت اصلی ساخته اند که در صورت نفوذ غیره به داخل، وارد حیات بیرونی می شدند که راهی اصلی به سمت هسته مرکزی وجود نداشته بود.

وجه اصلی تفاوت این قلعه با قلعه های دیگر هسته اصلی آن است که ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ سال پیش از روی طرح و نقشه ساخته شده است. در اماکن بیرونی قسمت های کم اهمیت تر قلعه ساخته شده؛ مثل اصطبل و انبار علوفه و توالی. در این قلعه دو حمام یکی بزرگ و دیگری کوچک وجود دارد که به وسیله آب قنات پر می شده است. همچنین دارای ۲ چاه آب و آب انبار نیز بوده است. قلعه سریزد دارای ۱۴ برج دیده بانی می باشد که ۶ تا از برج های در حیات بیرونی و ۸ تا از آن در هسته مرکزی قرار داشته است.

ویس پوران- اعیان و مالکین اراضی بزرگ
ورزکان- امنای دربار و متصدیان امور مملکتی
آزاتان- آزادگان

نگاره بهرام دوم در سراب بهرام: بهرام دوم را در میان چهار نفر از شخصیت های برجسته مملکتی نشان می دهد که به ترتیب در دو طرف بهرام قرار گرفته اند و بر طبق مطالعه و بررسی پیکرشناسان این چهار نفر عبارتند از:

رهبر مذهبی یا رییس کل روحانیان- موبدان موبد

فرمانده کل قوا یا سپهسالار- ایران سپهبد

صدر اعظم یا بزرگ فرماندار- بزرگ فرماندار

رییس پیشه وران یا رییس طبقه تجار و اصناف- هوتوخشان
بد (سرافزار، ۱۳۸۱: ۲۵۲-۲۵۱).

تصویر ۳: حیات بیرونی و برج دیده بانی (ماخذ: نگارنده)

تنها راه ورودی به هسته مرکزی قلعه درب فلزی بوده است که نفوذ را به هسته اصلی بسیار سخت می کرد. در این قلعه حدود ۶۰۰ اتاق وجود داشته که اتاق های طبقه اول به عنوان سیلو مرکزی که در آنها خمره یا تپو قرار می دادند که محلی برای ذخیره گندم و دیگر مواد غذایی بوده که جنس این خمره از جنس گل خام بوده است؛ همچنین در این قلعه هر خانواده بر اساس طبقه اجتماعی خود اتاق داشته و طبقه های دوم و سوم بیشتر مسکونی بوده و مساله رعایت طبقات اجتماعی مساله ای است که در دوره ساسانیان به شیوه خاص رعایت می شده است؛ که در کتیبه هایی که از این دوره به دست آمده مواردی در جهت توضیح تقسیم بندی طبقات اجتماعی ذکر شده است. «کتیبه غار حاجی آباد از زمان شاپور اول (۲۴۱-۲۹۴ میلادی): کتیبه حاجی آباد این کتیبه داخل غاری در جلگه مرو دشت و در نزدیکی آبادی حاجی آباد و درون دو طاقچه به خط پهلوی کنده شده است که دارای ۳۲ سطر و شامل ۱۱۵ کلمه می باشد که مفاد متن آن مربوط به تیراندازی شاپور اول در حضور سران کشوری و لشگری به شرح زیر می باشد.

شهر تاران- شاهزادگان

تصویر ۴: خمره یا تپو، محل نگهداری گندم و مواد غذایی (ماخذ: نگارنده)

در اتاق ها کم ارتفاع و کم عرض بوده است؛ همچنین عرض پله ها ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر و بعضی از راه روها نیز با عرض ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر و با دو یا سه پیچ ساخته شده اند؛ دلیل پیچ در پیچ بودن راه روها به دلایل امنیتی بوده

تصویر ۶: هسته مرکزی (ماخذ: نگارنده)

است زیرا در صورت پرتاب نیزه از بیرون قلعه به دلایل مستقیم نبودن راه روها این نیزه ها توسط دیوارها منحرف می شده است. کلیه اتاق ها در این قلعه شخصی بوده و هر یک در جداگانه ای داشته است.

تصویر ۵: راه روها و درگاه (ماخذ: نگارنده)

فهرست منابع

بروسیوس، ماریا (۱۳۸۵) ایران باستان؛ هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، ترجمه عیسی عبدی، تهران: نشر ماهی
 سرافزار، علی اکبر، فیروزمندی، بهمن (۱۳۸۱) باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، تهران: انتشارات عفاف

برعکس سقف کوتاه برای درگاه ها، سقف اتاق ها بلند بوده است؛ بنابراین می توان استدلال کرد که علت کوچک بودن درگاه ها جنبه حفاظتی و امنیتی داشته است. در هسته مرکزی قلعه ۸ برج دیده بانی وجود داشته که هر برج دارای ۴ طبقه می باشد. طبقه چهارم برای تیراندازی بوده است سوراخ های هشتی شکل و زاویه دار ایجاد شده در دیواره های آن جفت بوده است ولی به صورت شیب دار در امتداد یکدیگر قرار می گرفتند زیرا این مساله تیرهایی که از بیرون قلعه پرداب می شده به خطا می رفته و خطری دیده بانها و تیر اندازها را تهدید نمی کرد. طبقه سوم برای دیده بانی، طبقه اول و دوم برای انبار و استراحت دیده بانها درست می شده است. قلعه سریزد به عنوان یکی از دژهای اصلی در جنوب شرق ایران در دوران ساسانیان، سلجوقیان و ایلخانان شمرده می شود.

فرهیخته گرامی:

جهت درخواست اشتراک نشریه، فرم اشتراک را تکمیل نموده و همراه با تصویر کار ملی به آدرس پست الکترونیکی نشریه ارسال فرمایید. (دانشجویان محترم جهت استفاده از تخفیفات دانشجویی، لازم است تصویر کارت دانشجویی خود را نیز ضمیمه نمایند.)

پس از دریافت فرم تکمیل شده اشتراک، از سوی دفتر نشریه جدول تعرفه و شرایط بهره مندی از تخفیفات و نحوه و میزان پرداخت مبلغ اشتراک برای متقاضیان محترم ارسال خواهد شد.

آدرس پست الکترونیکی: gmail.com@art.re.ir ۹۲

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

فرم اشتراک فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه دانشگاه الزهراء(س)

نام و نام خانوادگی/موسسه/سازمان:

تاریخ تکمیل فرم:.....شغل/نوع فعالیت:.....میزان تحصیلات:.....

رشته تحصیلی:.....

نشانی پستی:.....کدپستی ده رقمی:.....

تلفن تماس:.....

آدرس پست الکترونیکی:.....

خواهشمند است اشتراک اینجانب با مشخصات یاد شده را برقرار نمایید.
امضای متقاضی: