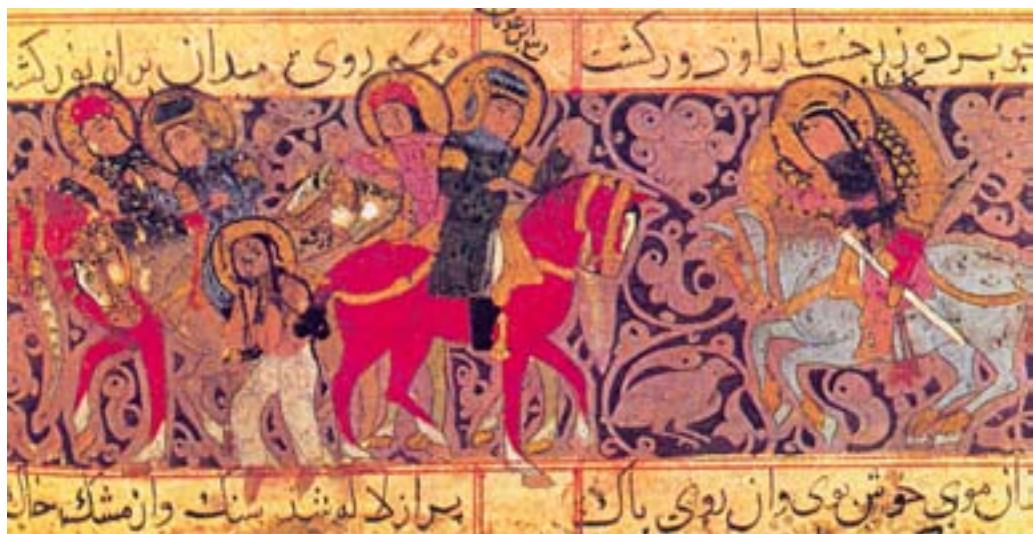

شکل ۱-۴۶ ابریق سفالی منقوش (دو جداره)، دوره‌ی اسلامی، نقوش گیاهی و جانوری، ترکیب‌بندی هماهنگی میان نقش و سطح

شکل ۱-۴۷ نسخه‌ی خطی منقوش (ورقه و گلشاه)، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی پنجم هجری قمری، نقوش انسانی، گیاهی، جانوری و خط، ترکیب‌بندی همگامی مضامین ادبی با طراحی نقوش سنتی

۶- طراحی نقش سنتی همگام با مضامین ادبی و علمی در کتاب‌ها به کار گرفته شد.

۷- ترکیب‌بندی‌های مستقلی با اجزای حاشیه و متن و با نام‌های لچک، ترنج و بازوبندی شکل گرفت.

دوره‌ی دوم: سده‌ی هفتم تا پایان سده‌ی نهم هجری

قمری

در این دوران، با ورود ایلخانان مغول به ایران به دنبال آن حکومت تیموریان، به تدریج تحولاتی اجتماعی و فرهنگی همراه با تداوم هنر پیشین، رخ داد. نقش‌های جدیدی مانند ابرچینی، اژدها و سیمرغ به نقش گذشته اضافه شد و در ترکیب‌بندی‌های تازه‌ای به کار رفت (شکل ۱-۴۸).

ویژگی‌های مهم طراحی نقش دوره اول اسلامی تا

پایان سده هفتم هجری قمری

۱- موضوع نقش به ترتیب اهمیت خط کوفی، گیاهی، هندسی، انسانی، جانوری و تلفیقی است.

۲- نقش اسلامی ساده و گاه پرشده با نقش هندسی برجسته‌ترین نقش گیاهی این دوره است.

۳- روش‌های فرینه‌سازی و تکرار در سطح به کار گرفته شد و شیوه‌ی گسترش همه جانبه نقش در زمینه رواج یافت.

۴- با تلفیق نقش گیاهی و هندسی با خط کوفی، انواع خطوط کوفی تزیینی به وجود آمدند.

۵- هماهنگی، وحدت و تناسب در ترکیب‌بندی میان نقش و سطوح آثار مختلف چشم‌گیر است.

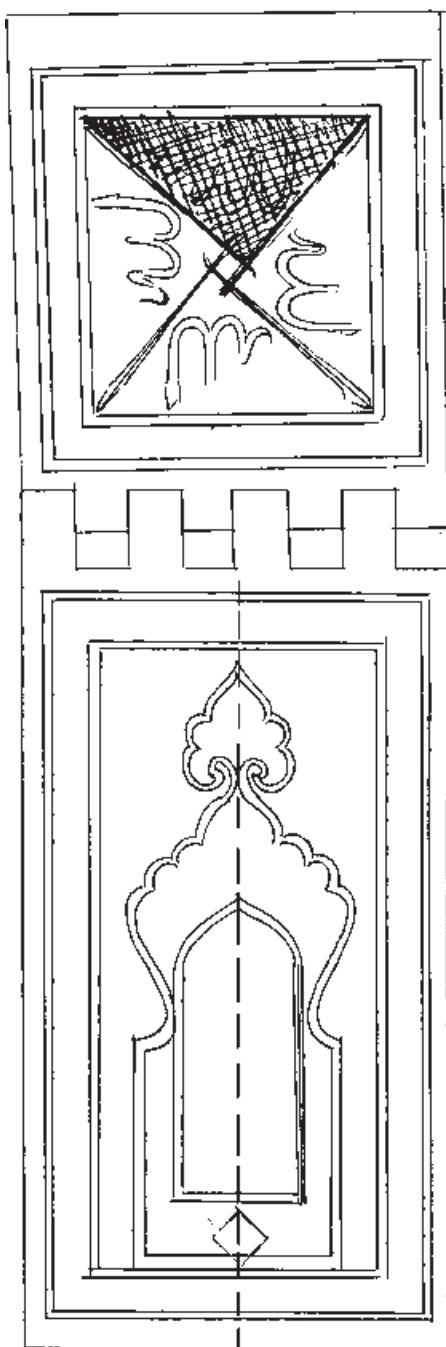
شکل ۱-۴۸-۱ ترکیب نقش اژدها و سیمرغ، دوره اسلامی، سده‌ی نهم هجری قمری، نقش گیاهی و افسانه‌ای جانوری، ترکیب‌بندی آزاد با خطوط تند و کند

با خطوط منحنی و تندی (نازکی) و گندی (کلفتی) حاصل از فشار قلم مو به خصوص در کتاب‌آرایی مورد استفاده بود (شکل ۱-۴۸). نقوش خنایی با ظرافت و ریزه‌کاری در هنرهای مانند منبت، گچ‌بری، قالی‌بافی، قلمزنی، کتاب‌آرایی، کاشی‌کاری و پارچه‌بافی به کار گرفته شد (شکل‌های ۱-۴۹ تا ۱-۵۲).

حمایت تیموریان از فرهنگ و هنر، پس از ایلخانان در تنوع و تعداد آثار هنری نقش چشم‌گیری داشت. نقوش گیاهی‌گردان در این دوران به طور مستقل به کار رفت. اگر چه هم‌چنان ترین کننده‌ی خط و در کنار آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. در همین دوران نقوش کوه، صخره و درخت و حیواناتی مانند؛ شیر، روباء، آهو و ... طراحی می‌شدند. این نقوش بیشتر

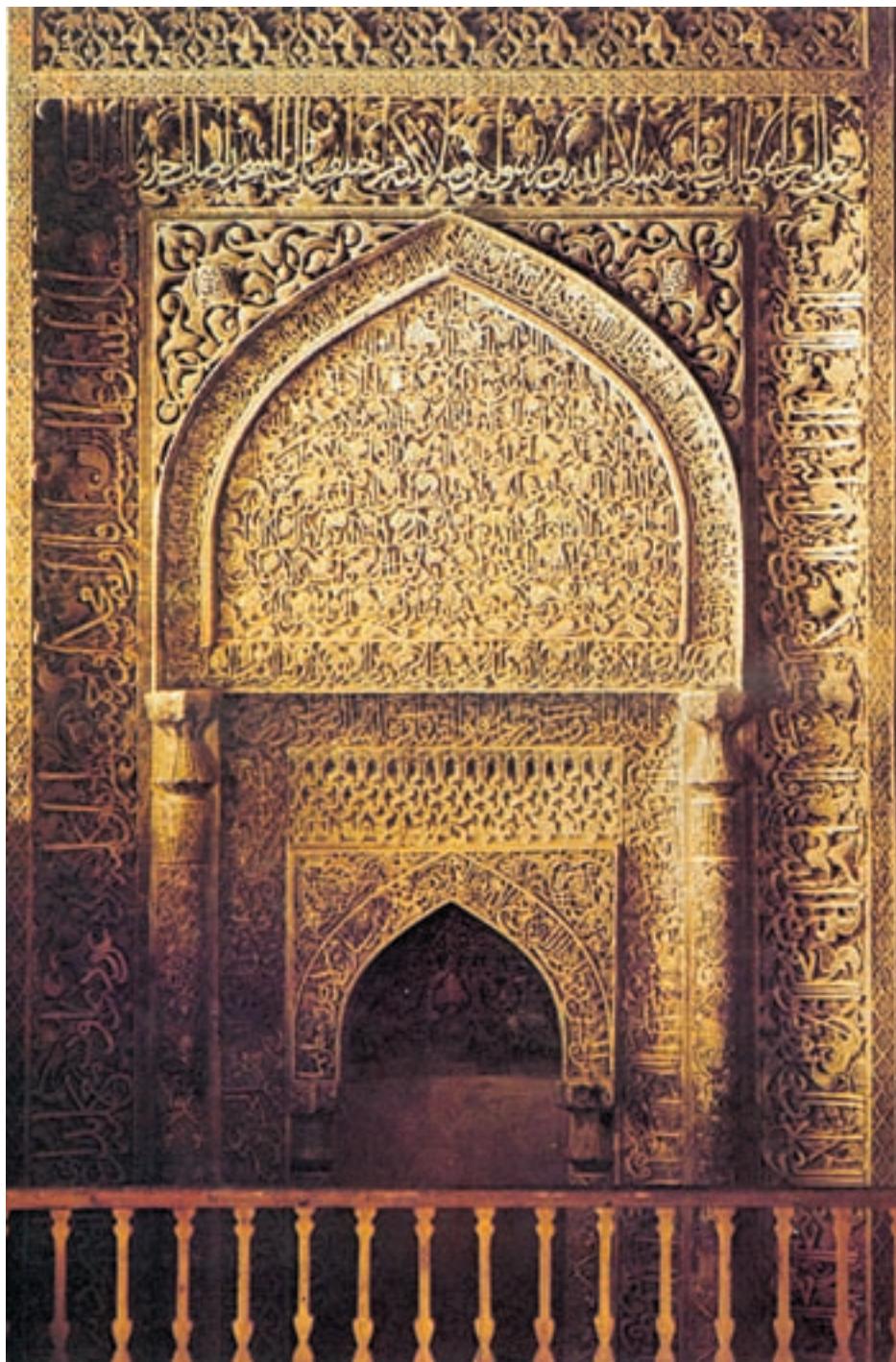
ب

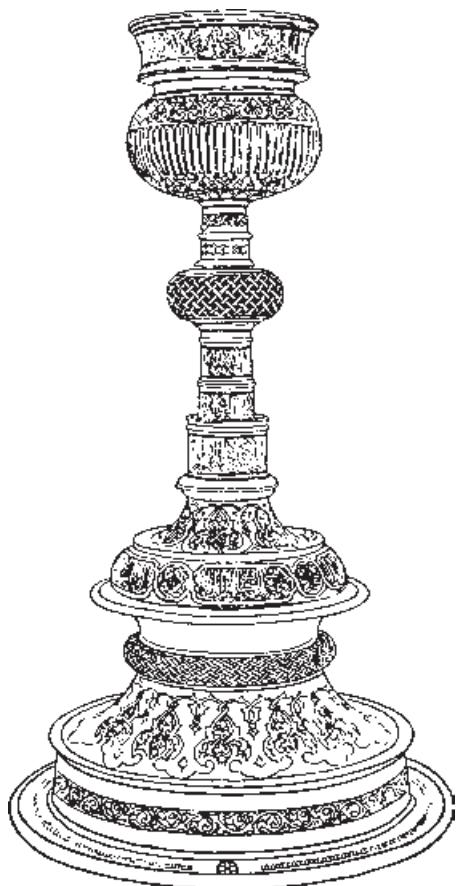
الف

شکل ۱-۴۹-۱ رحل چوبی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی هفتم هجری قمری، نقوش گیاهی خنایی و اسلیمی و خط،

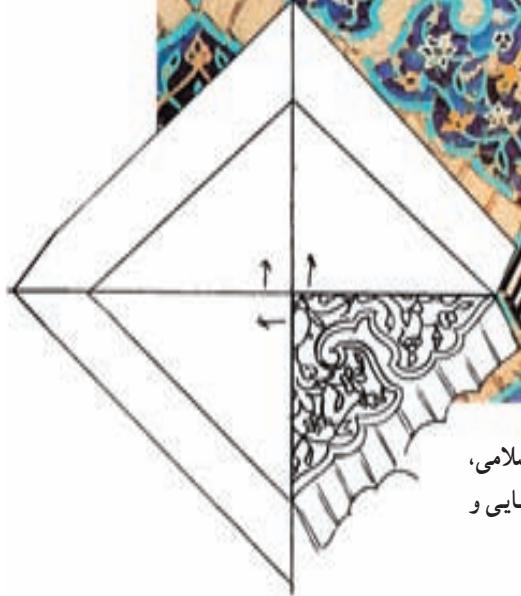
روش قرینه‌سازی $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$

شکل ۱-۵۰ محراب گچ بری منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی هشتم هجری قمری، نقوش ختایی، اسلیمی و خط، روش قرینه‌سازی، واگیره و تکرار، ترکیب‌بندی حاشیه و متن

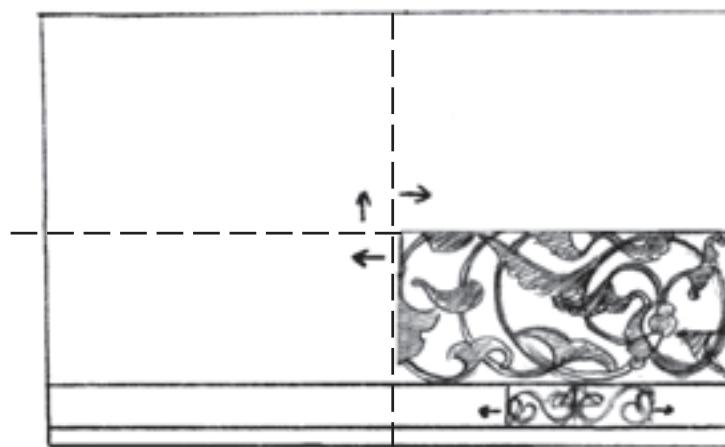
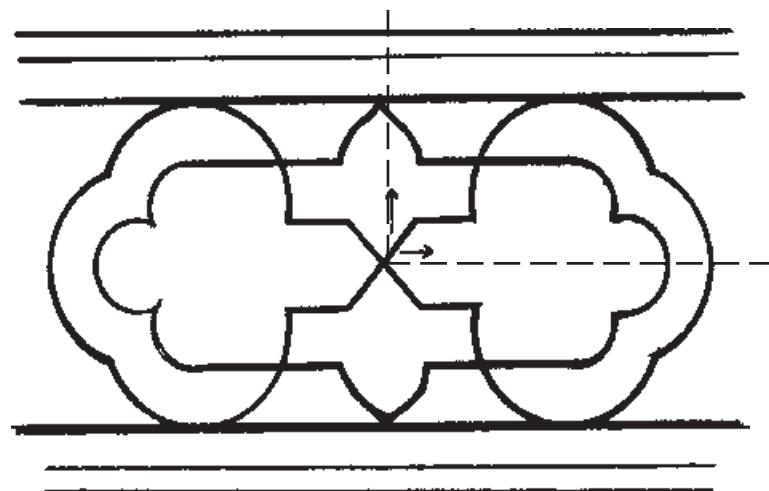

شکل ۱-۵۱ شمعدان فلزی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی هشتم هجری قمری، نقوش اسلیمی، ختایی، هندسی و خط، روش قرینه‌سازی و تکرار

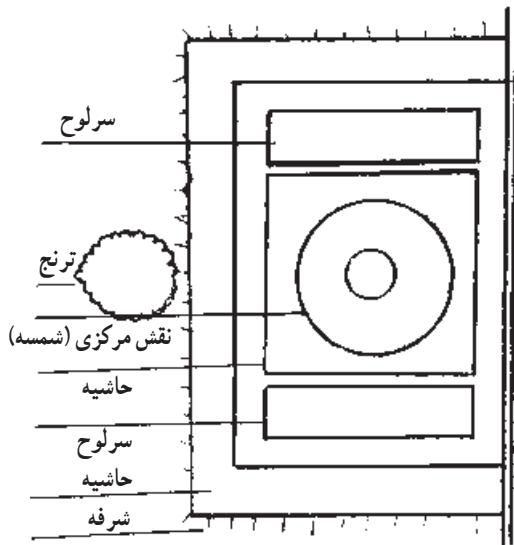

شکل ۱-۵۲ کاشی‌کاری منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی نهم هجری قمری، نقوش اسلیمی، ختایی و خط، روش قرینه‌سازی آینه‌ای $\frac{1}{4}$

در این دوره ترکیب‌بندی‌های گوناگونی، از جمله ترکیب فشرده‌ی اسلیمی و ختایی برای ایجاد انواع حاشیه‌ها به وجود آمد. ترکیب اسلیمی در محدوده‌ی نقوش هندسی همچنین تلفیق زمینه‌های مختلف سبب به وجود آمدن آثار پرکار و مجللی شد (شکل ۱-۵۳).

شکل ۱-۵۳ سنگ مقبره‌ی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی نهم هجری قمری، انواع نقوش اسلامی و ختایی پرکار، روش قرینه‌سازی و تکرار، ترکیب متن و حاشیه با پیوستگی اجرا

تقسیم‌بندی سطح به اجزایی در ارتباط با یکدیگر که شامل حاشیه، متن، سرلوح، نقش مرکزی و ترنج می‌شود، امکان ترکیب‌بندی‌های متنوعی را به ویژه در کتاب آرایی این دوران فراهم آورد (شکل ۱-۵۴).

در این دوره نقوش بیشتر به روش قرینه‌سازی و تکرار منظم با پیوستگی اجزای ترکیب، طراحی می‌شدند (شکل ۱-۵۳).

شکل ۱-۵۴ ۱ صفحه‌ای منقوش از قرآن مجید، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی هشتم هجری قمری، نقوش اسلامی، ختایی، گره هندسی و خط، روش قرینه‌سازی و تکرار ترکیب‌بندی اجزای مختلف

حکومت می کرد. نقوش گیاهی و انتزاعی گرдан (اسلیمی و ختایی) در این زمان کاربرد بسیار متنوع و گستردگی داشتند. این نقوش علاوه بر کتاب آرایی کاربردهایی در فرش، پارچه، قلمزنی، منبت و کاشی پیدا کرد. طراحی، تزیینات و ظرافت نقوش اسلامی و ختایی به اوچ خود رسید. دوره‌ی صفویه در به کارگیری نقوش گردان اسلامی و ختایی در تزیینات گنبد و کاشی کاری مساجد و ابینه شهرت دارد. ترسیم و اجرای نقوش و گرهات هندسی با شیوه‌ای بسیار دقیق به تهایی و گاه با تلفیق نقوش ختایی و اسلامی به صورت‌های گوناگون به ویژه در تزیینات معماری (از جمله مقرنس) رواج بسیار داشت (شکل ۱-۵۵).

هم‌چنین در برخی از آثار هنرمندان با استفاده از نقوش متنوع به طراحی آزاد پرداختند، تنوع نقوش اسلامی مانند اسلامی‌های توخالی و تزیین شده با اسلامی‌های توپر کوچک‌تر، اسلامی گلدار (اسلامی توخالی و پرشده با نقوش ختایی)، اسلامی ماری و ترکیبات آن‌ها در این دوره بسیار چشم‌گیر است (شکل ۱-۵۶).

- ویژگی‌های مهم طراحی نقوش دوره‌ی دوم اسلامی، سده‌ی هفتم تا پایان سده‌ی نهم هجری قمری
- ۱- موضوع نقوش بیشتر گیاهی، هندسی و حیوانی است.
  - ۲- نقوش ابرچینی و حیوانات افسانه‌ای، مانند سیمرغ و اژدها در این دوره و برای اولین بار به کار رفت.
  - ۳- طراحی نقوش، با استفاده از خطوط نازک و کلفت (تندی و کندی) حاصل از قلم مو، در کتاب آرایی به کار گرفته شد.
  - ۴- تلفیق نقوش ختایی، اسلامی و خط با فشردگی زیاد در آثار این دوره چشم‌گیر است.
  - ۵- روش اجرای نقوش به صورت قرینه‌سازی و تکرار منظم با پیوستگی میان اجزاست.
  - ۶- ترکیب‌بندی متنوع به ویژه با طراحی حاشیه، متن، سرلوح و نقش مرکزی کاربرد یافت.
- دوره‌ی سوم: سده‌ی دهم هجری تا نیمه سده‌ی دوازدهم هجری قمری

در این دوره سلسله‌ی صفویه در سراسر کشور ایران

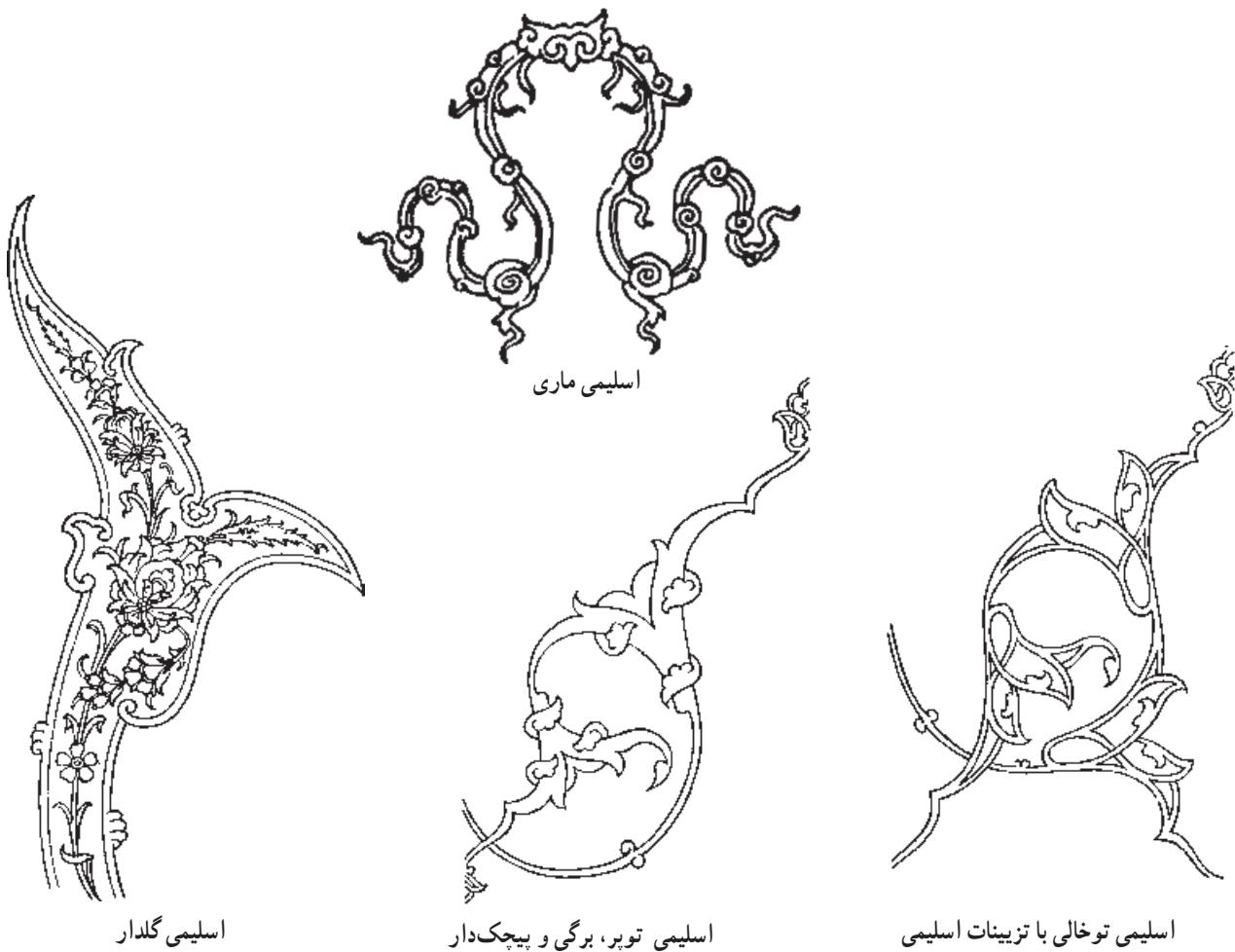
شکل ۱-۵۵ تزیینات معماری منقوش (مقرنس)، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دهم هجری قمری، نقوش اسلامی ختایی در زمینه گرهات بر جسته

شکل ۱-۵۶ صفحه‌ای از کتاب منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دهم هجری قمری، نقوش اسلیمی و خطایی

شکل ۱-۵۷ قاب آینه‌ی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دهم هجری قمری، نقش گل‌های عباسی متنوع، روش
قرینه‌سازی، ترکیب‌بندی ترنج مرکزی

شکل ۱-۵۸ انواع نقوش اسلامی، ماری، پیچک یا توپر، تocalی و گلدار

ترنج مرکزی، طرح‌های تکراری و قندیلی به کار گرفته شدند. ترکیب‌بندی‌ها به شکل افshan، واگیره‌های مکرر، حاشیه‌های باریک متداخل، طرح‌های $\frac{1}{2}$ (با دو نیمه مقابل و متفاوت)، واگیره‌های شعاعی و در اندازه‌های ریزتر از گذشته، تنوع چشم‌نوازی را در آثار گوناگون این زمان به نمایش گذارد (شکل‌های ۱-۶۰ تا ۱-۶۳).

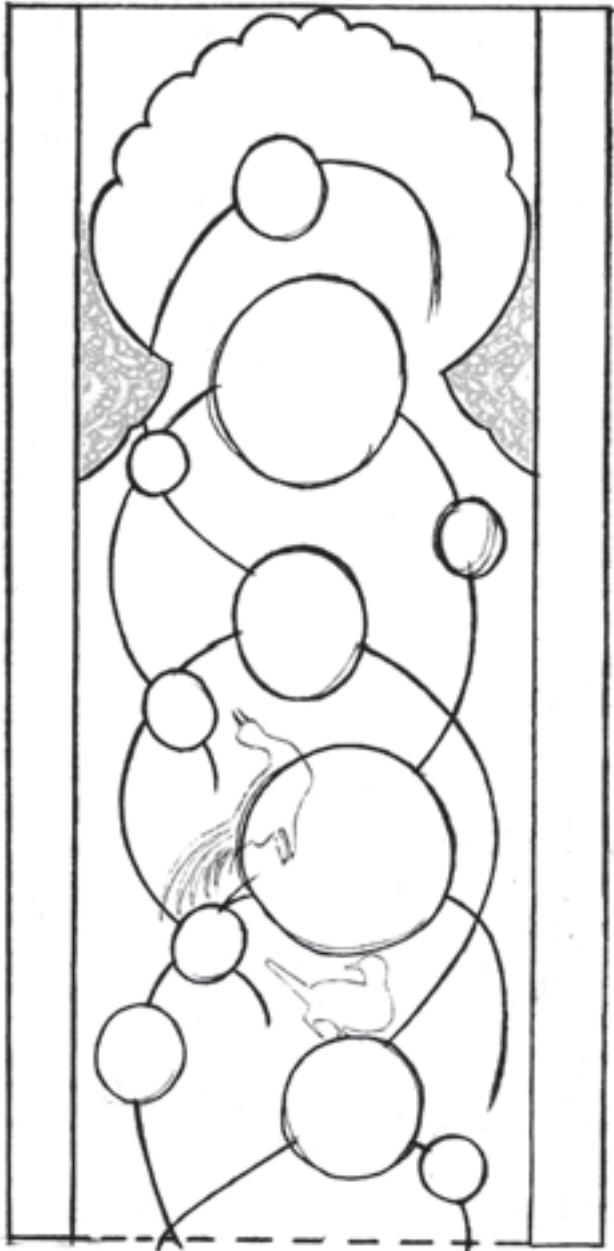
طراحی و اجرای انواع نقوش حیوانی و انسانی با مضامین مختلف در نقاشی‌های به جا مانده‌ی این دوران قابل توجه است (شکل ۱-۵۹) نقش گل عباسی، که یکی از گل‌های ختایی است، در این زمان تنوع بسیاری پیدا کرد. روش‌های اجرای نقوش بیشتر قرینه‌سازی (به شکل‌های گوناگون معکوس، آینه‌ای و دورانی) و افshan بود و نقوش اسلامی و ختایی در شکل‌دادن به

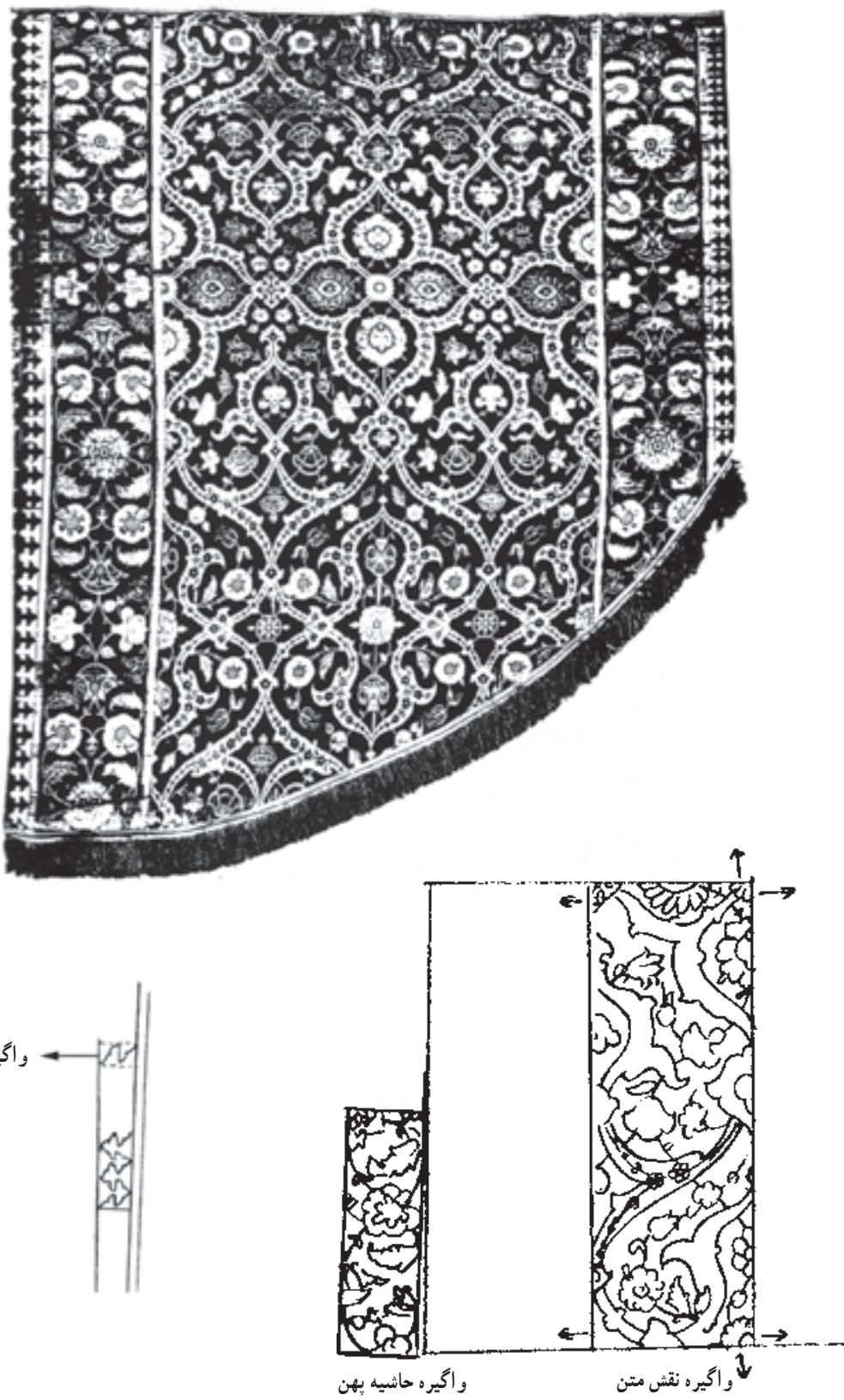
شکل ۱-۵۹ برگی از نسخه خطی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دهم هجری قمری، انواع نقوش
اسلیمی و ختایی و گره‌ها به روش قرینه‌سازی، ترکیب حاشیه و متن

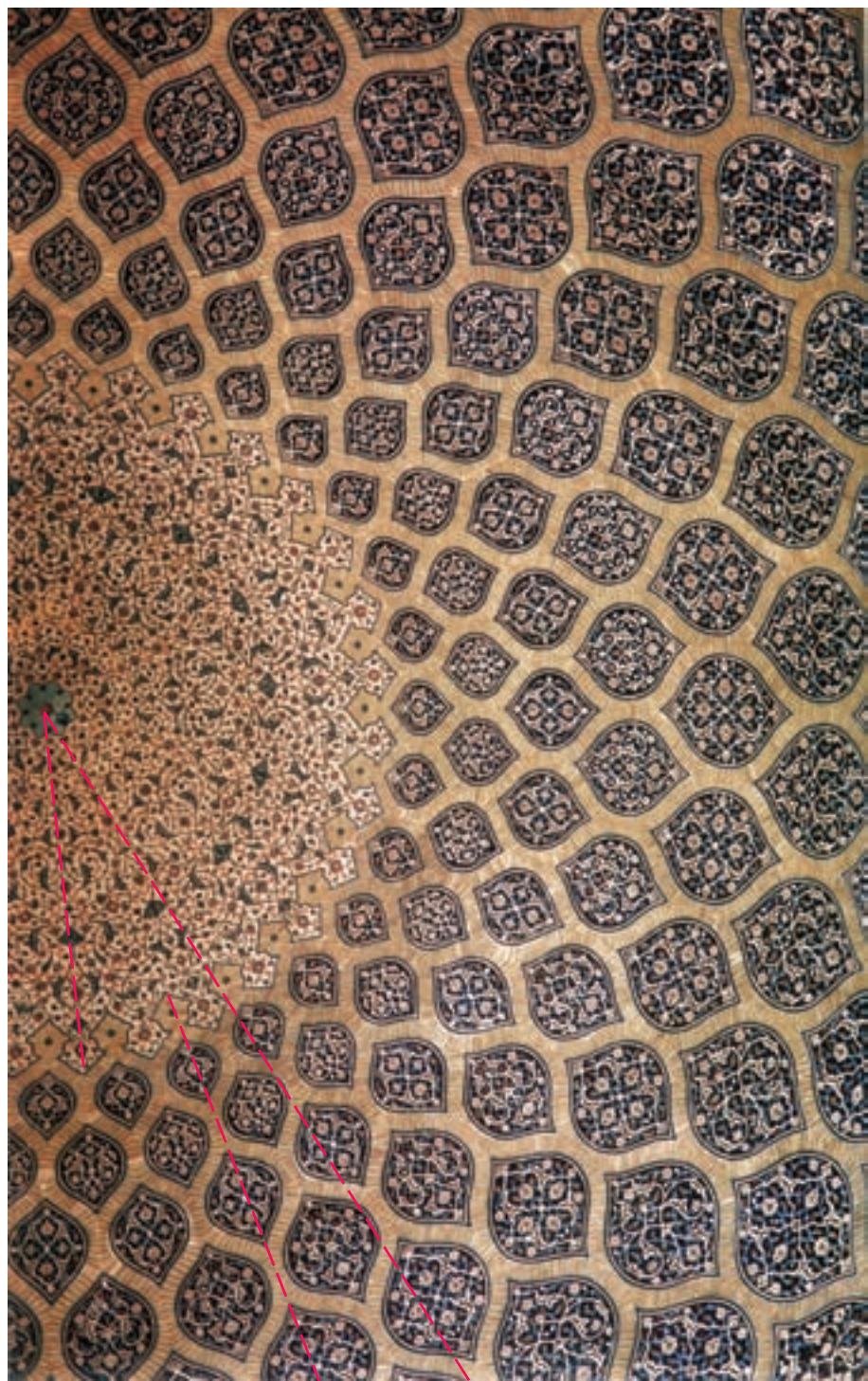
شکل ۱۶۰- قالی منقوش، دوره اسلامی، سده‌ی یازدهم هجری قمری، نقوش اسلامی گلدار و ماری،
گلهای عباسی متند، روش قرینه‌سازی، ترکیب‌بندی متن و حاشیه

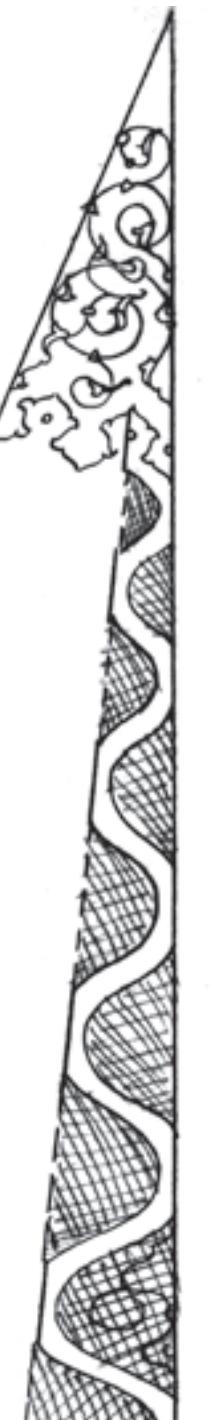
شکل ۱-۶۱ در منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دهم هجری قمری، نقوش گل عباسی، اسلیمی و جانوری
(پرنده)، روش قرینه‌سازی در ساختار، ترکیب‌بندی افسان در متن

شکل ۶۲—۱ پارچه‌ی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دوازدهم هجری قمری، نقوش اسلیمی
گلدار و ختایی، روش قرینه‌سازی و تکرار واگیره در حاشیه و متن

الف

ب
و اگیره طرح زیر گرد

شکل ۱-۶۳ زیرگرد منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی یازدهم هجری قمری، نقوش اسلیمی و خطایی، روش قرینه‌سازی، ترکیب‌بندی شعاعی

یکی از شاهکارهای دوره‌ی صفویه در زمینه‌ی تنوع، ختایی با رنگ‌های درخشان و هماهنگ به خوبی مشهود است زیبایی و ظرافت طراحی نقوش، قالی شیخ صفی‌الدین اردبیلی (شکل ۱-۶۴). است. در این اثر طرح لچک و ترنج و ترکیب نقش‌های اسلامی

شکل ۱-۶۴ ۱ قسمتی از قالی منقوش شیخ صفی، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دهم هجری قمری، انواع نقوش اسلامی و گلهای عباسی، روش قرینه‌ای، ترکیب‌بندی مرکزی

- ۴- طرح‌ها و نقوش این دوره به انواع روش‌های قرینه‌سازی (معکوس، دورانی و آینه‌ای) و واگیره‌ها (شعاعی و خطی) انجام شد.
- ۵- ترکیب‌های گوناگونی در ساختارهای ترنجی، لچک گردان (ختایی و اسلامی)، هندسی (گره‌ها)، حیوانی و انسانی است.
- ۶- به کارگیری گره‌های هندسی در قالب مقرنس در برگی، ماری و ...) کاربرد فراوانی پیدا کرد.
- ۷- در این دوره اوج بهره‌گیری از انواع نقوش در ترکیب‌های گوناگون (سطح، شکل و اندازه) است.

دوره‌ی چهارم: از نیمه‌ی سده‌ی دوازدهم هجری قمری تاکنون

نقوش را با ویژگی‌های جدیدی طراحی نمایند. فراگیری کاربرد نقوش‌گردان در این زمان کمتر از گذشته شد. طرح‌ها بیشتر به جای آن که به روش قرینه‌سازی اجرا شوند با رهایی ساقه‌ها و به جای خروج و اشعاب از یک فضای مرکزی از پایین صفحه آغاز و هم‌چون رویش گیاه از زمین، اجرا شدند (شکل ۱-۶۵).

این دوره همزمان با حکومت‌های زندیان و قاجاریان بوده است و تا زمان حاضر ادامه دارد. بهره‌گیری از شیوه‌ی طراحی طبیعت‌گرا در هنر غربی سبب شد تا هنرمندان ایرانی در این دوره

شکل ۱-۶۵ کاشی‌کاری منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی سیزدهم هجری قمری، نقوش گل فرنگ، گلدان و خط، روش قرینه‌سازی و تکرار، اجرای آزاد در متن

در این دوران نقوش و طرح‌های جدیدی در آثار به کار رفت که سابقه‌ی قبلی در ایران نداشت. انواع نقوش اسلامی به عنوان نقش اصلی و نقوش ختایی به عنوان نقش زمینه به شیوه‌ی فرینه‌سازی به کار گرفته شد. نقوش ختایی در حاشیه‌های متنوعی کاربرد یافت. گاهی طرح‌هایی که شامل ترکیب‌بندی‌های اسلامی

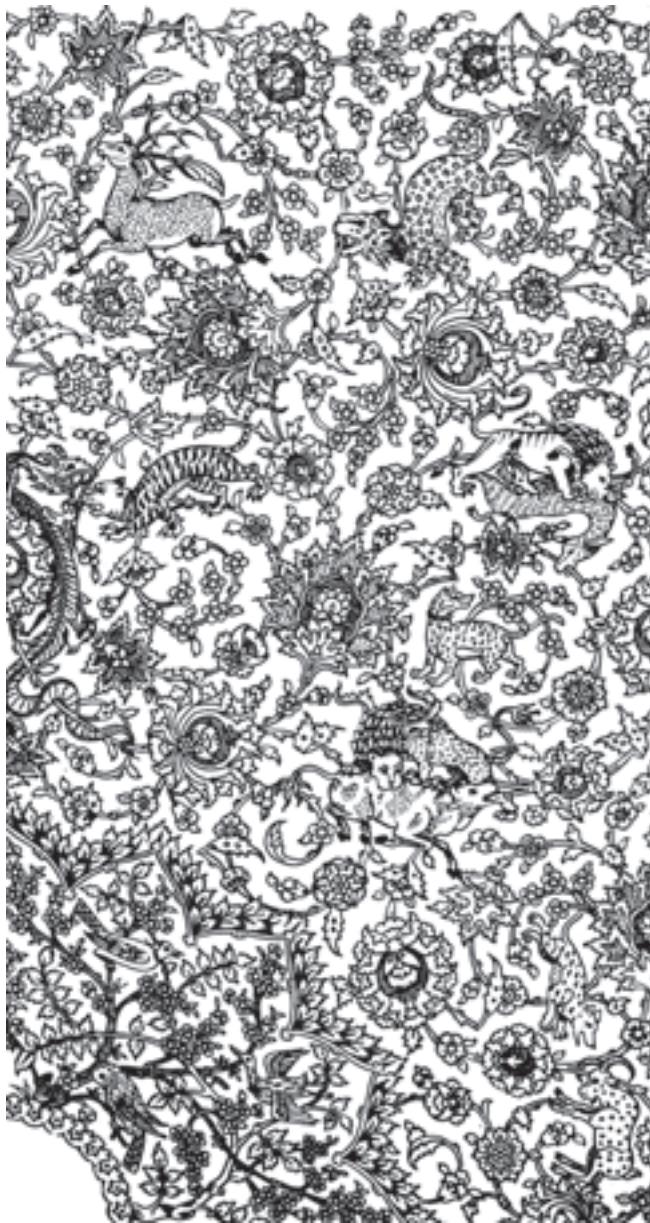
و ختایی زیبایی بودند (مانند کاشی کاری)، به وسیله‌ی هنرمندان در اماکن مقدس، مانند بارگاه حضرت امام رضا(ع) و یا برخی آثار نفیس، مانند طراحی نقش قالی به کارگرفته می‌شد (شکل‌های ۱-۶۸ تا ۱-۶۶).

شکل ۱-۶۶ کاشی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی معاصر، نقوش اسلامی و ختایی و خط، روش فرینه‌سازی

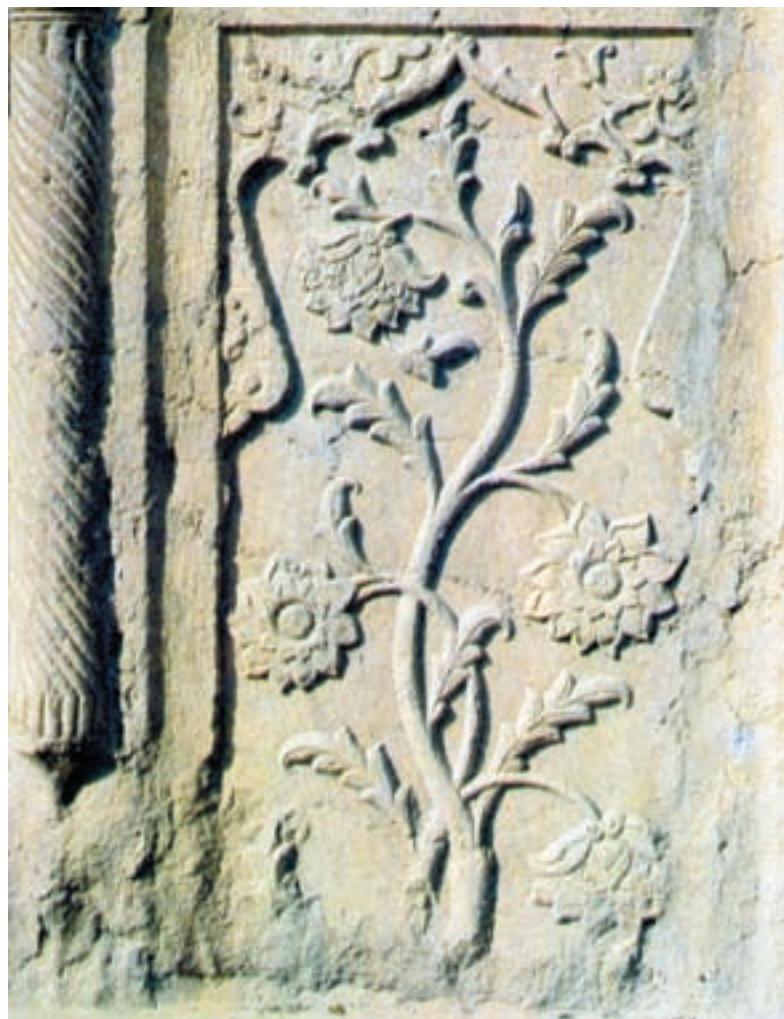

شکل ۱-۶۷ کاشی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی چهاردهم هجری قمری، نقوش اسلیمی و ختایی،
روش قرینه‌سازی دورانی، ترکیب‌بندی لچک و ترنج

شکل ۱-۶۸ طرح و نقش قالی، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی چهاردهم هجری قمری، نقوش ختایی (گلهای عباسی) و حیوانی، روش قرینه‌سازی، ترکیب‌بندی افshan در متن

هم‌چنین در این زمان طرح و نقشی به نام گل فرنگ در طراحی نقوش سنتی مستقل را به نام «گل و مرغ» پدید آورد. برخی از گجبری‌ها و آثار حجاری (سنگی) دیده شد. (شکل‌های بیشترین کاربرد طراحی گل و مرغ بر روی جلدha و قلمدان‌های ۱-۷۰ تا ۱-۷۲). ویژگی این نقش بیشتر طبیعت‌گرا بودن آن لاکی بود (شکل‌های ۱-۷۱ و ۱-۷۲). است. نقش گل‌ها در ترکیب با پرنده‌گان آوازخوان، نوعی از

شکل ۱-۶۹ حجاری منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی سیزدهم هجری قمری، نقوش گل فرنگ، قرینه در چهارچوب، ترکیب‌بندی افshan

شکل ۱-۷۰ ظروف سنگی منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی معاصر، نقوش اسلامی، ختایی و گل و مرغ، روش قرینه‌سازی، ترکیب‌بندی مرکزی

شکل ۱-۷۱ قلمدان منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دوازدهم هجری قمری، نقوش گل و مرغ، ترکیب‌بندی آزاد

شکل ۱-۷۲ جلد کتاب منقوش، دوره‌ی اسلامی، سده‌ی دوازدهم هجری قمری، نقوش گل و مرغ، روش
قرینه‌سازی و تکرار در حاشیه، ترکیب‌بندی آزاد در متن

ویژگی‌های مهم طراحی نقوش دوره‌ی چهارم آن‌ها به تدریج ویژه‌ی مکان‌های مقدس شد.

۶- طرح‌های گل و مرغ در ترکیب‌بندی‌های گوناگون با

هویتی ایرانی پدید آمدند.

از نیمه‌ی سده دوازدهم هجری قمری تاکنون

اسلامی، از نیمه‌ی سده دوازدهم هجری قمری تاکنون

۱- نقوش این دوران تقریباً همه‌ی موضوعات را در

برمی‌گیرد.

تمرین ۱: ده تصویر از انواع گل‌های ختایی با ساقه‌های

گردان را از دوره‌ی اسلامی جمع‌آوری و آن‌ها را دسته‌بندی کنید.

۲- نقوش ختایی و اسلامی نسبت به دوره‌های قبل کاربرد

کم تری پیدا کرد و بیشتر در حاشیه‌سازی (تدھیب) و فرش به کار رفت.

تمرین ۲: ده تصویر از انواع ترکیب‌های «اسلامی و

اختایی»، «نقوش هندسی و اسلامی» و «نقوش هندسی و ختایی» را گردآوری و سپس روش اجرای آن‌ها را بر روی کاغذ پوستی (با نسخه‌برداری از روی تصویر) طراحی کنید.

۳- نقش گل فرنگ در این دوره رواج یافت.

۴- روش اجرای آزاد و بدون قربنه‌سازی و تکرار روتق گرفت.

۵- دامنه‌ی کاربرد نقوش ختایی و اسلامی و ترکیب‌های

جدول ۱-۳ ویژگی‌های طراحی نقوش سنتی در دوره‌ی اسلامی

نام دوره	نوع خطوط	نوع نقش‌ها	روش اجرا	ترکیب‌بندی	نقش‌های جدید	ترکیب‌های جدید	کاربردها
از آغاز تاسده هفتم هجری قمری	صف، منحنی، پیچیده و خطوط تند و کند	خط کوفی، گیاهی، انتزاعی، انسانی، جانوری و تلفیقی	متقارن، نامتقارن، ترکیبی و گسترش همه جانبه در سطح	ترکیب‌بندی حاشیه و من، مجموعه‌ی نقوش	ترکیب‌بندی حاشیه و ل JACK و ترنج، بازویندی، ترنجی، همگامی مضامین ادبی و علمی با طراحی نقوش سنتی	اسلامی، خط کوفی و اسلیمی، خط کوفی	كتاب قرآن کریم، مساجد، گچ‌بری، اشیای فلزی، کاشی کاری، سفالینه‌ها
سدۀ هفتم تا پایان سده نهم هجری قمری	صف، منحنی، پیچیده و خطوط تند و کند	گیاهی، انتزاعی و جانوری	متقارن، تکرار منظم، گسترش در سطح	حاشیه و متنهای ازدها	ابرجینی، حیوانات افسانه‌ای (سمرغ و ازدها)	تکرار منظم با پیوستگی میان اجزا، تلفیق فشرده اسلامی و ختایی	كتاب، دیوارنگاری، گچ‌بری، حجاری، اشیای فلزی، کاشی کاری، سفالینه‌ها
سدۀ دهم تا نیمه‌ی سده دوازدهم هجری قمری	صف، منحنی، پیچیده و خطوط تند و کند	گیاهی گردان (ختایی و اسلیمی)، هندسی (گره‌ها)، جانوری و انسانی	فرینه‌سازی (معکوس، دورانی و آینه‌ای)، تکرار (در حاشیه و متنهای) و اگره (شعاعی و خطی)	ترنجی، ل JACK و ترنج، عباسی، انسواع و اگره‌های شعاعی بسیار اسلامی (ساده، تویر، گلدار، برگی، ماری و ...)	انواع گل‌های افشنان، قندیلی، حاشیه‌های باریک متداخل، واگرۀ‌های شعاعی بسیار ریزتر از گذشته	ترنجی، ل JACK و ترنج، عباسی، انسواع و اگره‌های شعاعی بسیار ریزتر از گذشته	كتاب آزادی، اشیای فلزی، شیشه‌ای، چوبی، چاپ روی پارچه، انسواع دست بافته‌ها، حجاری‌ها، معماری، گچ‌بری، کاشی کاری
از نیمه‌ی دهم تا هجری قمری تا کنون	صف، منحنی، پیچیده و خطوط تند و کند	گیاهی گردان (ختایی و اسلیمی)، هندسی (گره‌ها)، جانوری و انسانی	نامتقارن و متقارن، واگرۀ (شعاعی و خطی)	آزاد، ترنجی، ل JACK و طبیعت گرا	گل فرنگ (گل‌های طبیعت گرا)	گل و مرغ	نقش اسلامی و ختایی بیشتر در مکان‌های مقدس، حاشیه‌های تدھیب، فرش، قلم کار، نقاشی روی شیشه، اشیای فلزی، گل‌های طبیعت گرا در حجاری و جلد‌های لاکی

جدول ۴—۱ ویژگی های طراحی نقوش سنتی در دوره های مختلف

خودآزمایی

- ۱- طراحی نقوش سنتی ایرانی را تعریف کنید.
- ۲- انواع نقوش را نام ببرید و شرح دهید.
- ۳- اجزاءی طراحی نقوش سنتی را بیان کنید.
- ۴- ویژگی‌های نقوش سنتی را در آثار تمدن‌های کهن و مناطق آن شرح دهید.
- ۵- ویژگی‌های نقوش سنتی را در آثار دوره‌ی هخامنشی بیان کنید.
- ۶- ویژگی‌های نقوش سنتی را در آثار دوره‌ی اشکانی بیان کنید.
- ۷- ویژگی‌های نقوش سنتی را در آثار دوره‌ی ساسانی شرح دهید.
- ۸- ویژگی‌های نقوش دوره‌ی اول و دوم اسلامی را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۹- ویژگی‌های نقوش دوره‌ی سوم و چهارم اسلامی را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۱۰- گل و مرغ چیست و در چه دوره‌ای پدید آمد؟