

آسیب‌شناسی طراحی فرش‌های رایج و نوآوری در آنها

سید محمدحسین رحمتی

کارشناسی ارشد نقاشی و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره ۱۰
تابستان ۱۳۸۷

۴۷

چکیده

آسیب‌شناسی و تلاش کرد تا نقشه‌هایی هم‌پایه آثار گذشته به وجود آورد. این بررسی نشان می‌دهد عیوب فرش‌های ناموفق جدید ناشی از نارسایی فرهنگی، ضعف طراحی، ترکیب و پیکربندی آنهاست. در انتها سعی می‌شود با ارائه قواعد پایه به دست آمده، بایدها و نبایدهای نوآوری در طراحی فرش ارائه گردد.

واژه‌های کلیدی: طراحی فرش، نوآوری، مبانی هنرهای تجسمی

یکی از مهمترین عوامل مرغوبیت فرش‌های ایرانی، کیفیت طراحی آنهاست. چگونه می‌توان ارزش‌های هنری و فرهنگی این نقوش را شناسایی کرد و در نقشه‌های جدید به کار برد تا ضمن نوآوری، ارزش‌های هنری و فرهنگی آنها حفظ گردد؟ در این مقاله سعی می‌شود به کمک اصول و مبانی هنرهای تجسمی، خصوصیات اصلی و ثابت نقشه‌های اصیل شناسایی گردد تا بتوان به کمک این قوانین، طرح‌های جدید را

فرش و بالطبع طراحی آن، شاخه‌ای از هنرهای بومی و یا هنرهای صناعی محسوب می‌شود. این هنرها را از شاخه دیگر هنرها یعنی هنرهای زیبا مثل نقاشی و غیره جدا می‌کنند و برای این منظور دلایل مختلفی ارائه شده است. اگر چه بعضی از این دلایل قابل تشکیک است و چنین تفکیکی را خدشه‌دار می‌کند، اما یک اختلاف را نمی‌توان نادیده گرفت. در هنرهای سنتی طراحی و ساخت اثر مبتنی بر سنت‌های طولانی ساخت شیء است که مثل چهارچوبی فعالیت هنرمند را دربر می‌گیرد، اما در هنرهای زیبا، هنرمندان کمتر مقید به سنت‌ها هستند و بعضی مواقع شکستن آن‌ها را لازم می‌دانند. در صنایع دستی، هنرمند طی گذراندن دوران طولانی کارآموزی زیر نظر استادکاران کم‌کم به رموز آن حرفه آشنا می‌شود. این روش‌ها و رویکردهای طراحی و ساخت، سنتی است وابسته به جهانی بزرگتر که ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی آن جامعه را معین می‌کند. «صفت سنتی، گویای آن دسته از تجلیات و نمودهای تمدن سنتی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، اصول روحانی آن تمدن را جلوه‌گر می‌سازد.» (نصر، ۱۳۷۵، ۶۹).

این تمدن مبتنی بر نوع خاصی از علوم جهان‌شناسی، ریاضیات، عرفان و... به وجود آمده است و اهمیت هنرهای سنتی و از جمله فرش نیز به این دلیل است که تصویری را از این جهان کامل که برآمده از این اندیشه نظری است، به نمایش می‌گذارد. فرهنگ ایرانی

جایگاه بی‌بدیل فرش ایرانی در هنر ایران و جهان، ما ایرانیان را در موقعیت دشواری قرار داده است. حفظ این جایگاه و استمرار حیات هنری و فرهنگی و حتی اقتصادی فرش ایرانی، برای ما خواسته‌ای است که کم‌کم به‌صورت آرزو در می‌آید. درک این شرایط و تلاش برای برون‌رفت از آن، موضوع اندیشه‌سوزی است که بخش زیادی از جامعه فرهنگی ما را متوجه خود کرده است. یکی از بحث‌های مطرح شده، این است که فرش ایرانی برای استمرار حیات خود و حفظ جایگاه جهانی‌اش نیاز به باززایی در طراحی دارد. اما نکته اصلی این است که چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟ آیا برای نوآوری و باززایی باید حدی قائل شد؟ در این صورت، این حد کجاست و چگونه تعیین می‌شود؟ نگارش این مقاله با طرح دیدگاه‌های مختلف سعی دارد نوآوری در طراحی فرش را مورد بررسی قرار دهد و برای رسیدن به راه‌کار لازم، گامی به جلو بردارد. بدیهی است فرش ایران و مباحث پیرامون آن، بزرگتر از آن است که این مقاله، ادعای طرح کلیه مباحث آن و ارائه‌الگویی کامل از وضعیت حاضر و مطلوب را داشته باشد، اما تلاش دارد با جمع‌بندی و شفاف‌سازی بعضی نظریات ارائه شده، قدم کوچکی را در راه رسیدن به وضعیت مطلوب بردارد. از آن جمله مباحثی که پیرامون هنرهای سنتی و هنرهای زیبا و وجوه اختلاف این دو مطرح شده است.

توانسته مبانی و طراحی خاصی را پایه‌گذاری کند که زبان گویای این تمدن شده است. این رویکردهای فنی در طول سالیان دراز اصلاح شده و جهانی کامل و خودبسنده و زایا پدید آورده که سنت‌های کارآموزی، خلق اثر و نوآوری و... را به مرور و متناسب با نیازهای خویش به وجود آورده است. هنرمند در بستر این اصول تربیت می‌شود و دست به نوآوری می‌زند و به دلیل این که نوآوری‌اش دارای خصوصیات هنری، سنتی و فرهنگی بومی است، ناهنجاری محسوب نمی‌شود. برای مثال در مورد فرش می‌توان گفت که الگوهای گذشته حاصل سال‌ها آزمون و خطای طراحان و بافندگان بوده و پس از صدها نمونه بافته شده، اصلاح و کامل شده است. می‌توانیم بگوییم که این وضعیت تا اواخر دوره قاجار و پهلوی اول ادامه داشت، چرا که هنرمندان هنوز از ملاک‌های فرهنگ ملی تغذیه می‌کردند و در همان فضای هنری نیز تولید می‌کردند اما این جهان کامل و خودبسنده در دوره جدید و متأثر از روابط فرهنگی با غرب دچار اختلال شده است. این تمدن به دلایل مختلف که جای پرداختن به آن نیست از تطبیق خود با وضعیت جدید بازماند. این نابسامانی وقتی تشدید شد که فرهنگ بیگانه و محصولات هنری و فرهنگی آن‌ها جذابیت بیشتری در جامعه یافتند و هنرمندان نیز برای مقابله و جبران عقب‌ماندگی تلاش کردند تا آن جهان کامل و مثالین نقوش ایرانی را با عناصر تازه ترکیب کنند و یا در ساماندهی تازه‌ای ارائه دهند تا با سلیقه جدید تطبیق

یابد و بازار جدیدی برای خود دست و پا کنند. در شرایط فعلی سه گروه فرش تولید می‌شوند که آن‌ها را می‌توان این گونه گروه‌بندی کرد:

الف- تقلید از الگوهای گذشته و فرش‌های قدیمی
نقوش اصیل فرش‌های ایرانی که بیش‌تر از روی مناطق بافت آن‌ها نامگذاری شده و شهرت یافته‌اند اهمیت و ارزش هنری بسیاری دارند، این نقشه‌ها نشان‌دهنده تاریخ و فرهنگ ایران در دوران شکوفایی تمدن ایرانی هستند. بخش عمده‌ای از ارزش‌های هنری و مفهومی فرش ایرانی متعلق به فرش‌های روستایی است اما متأسفانه به دلیل شرایط پیش آمده، بسیاری از آن‌ها دیگر تولید نمی‌شوند و یا با افت طراحی و رنگ‌آمیزی و بافت تهیه می‌شوند. لازم است این نقشه‌ها با کیفیت بالا تولید شوند تا همواره منبع بی‌کرانی از دانش، مهارت و نقوش با خصوصیات اصیل فرش ایرانی باشند تا در معرض دید جامعه و به‌خصوص دست‌اندرکاران تولید فرش قرار گیرند.

ب- تابلو فرش

تابلو فرش‌های تولید شده در صنعت فرش‌بافی امروز ایران اگرچه نشان‌دهنده مهارت و فناوری در صنعت فرش‌بافی است اما متناسب با الگوهای اصیل و فرهنگی فرش ایرانی و حتی هنر ایرانی نیست. زیرا هنر ایرانی از دیر باز تمایلی برای بازنمایی طبیعت نداشته و استعداد بی‌پایانی برای تزئین از خود نشان داده است.

«شاید خصلت متمایز هنر ساسانی جنبه تزئینی آن باشد که بعدها بر هنر اسلامی اثر گذاشت. در دوره ساسانی طرح به تقارن بیشتری گرایید و کاریست طرح‌های مدور و ترنجی رواج یافت. غالباً نقش جانوران، پرنندگان و گیاهان را در ترکیب زوجی، رودرو و یا پشت به پشت به کار می‌بردند.» (پاکباز، ۱۳۷۸، ۷۶۸).

بدیهی است نمی‌توان جلوی تولید تابلو فرش‌های فوق را گرفت اما باید جلوی تأثیر نفوذ آن را در فرش‌های اصیل ایرانی گرفت.

ج- نوآوری در طراحی نقوش در چارچوب نقشه‌های گذشته

اقدام واقعی، تلاش برای استمرار نقوش فرش در چارچوب خصوصیات گذشته به همراه پذیرفتن تحولات و تغییرات متناسب با زمان و نیازهای پیش آمده در زندگی جدید است. در این راستا برای جلوگیری از گسست کامل با آنچه تاکنون بوده است، باید بخشی از خصوصیات بنیادی نقوش حفظ گردد و در بخش دیگری تغییرات صورت گیرد. بدیهی است مشکل‌ترین و حساس‌ترین مسئله در همین جا پیش می‌آید. وانهادن بعضی الگوها در طراحی نقوش و یا ساماندهی اجزا و اضافه کردن آرایه‌های جدید و غیره، تلاش‌هایی است که تاکنون انجام شده است. نتیجه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که در مواردی که تغییرات اندک بوده و الگوی اصلی طراحی و یا آرایه‌ها و چیدمان آن‌ها

اندکی تغییر کرده است، فرش‌های نسبتاً قابل قبولی به‌دست آمده اما در مواردی که تغییرات بنیادی بوده، نتیجه مطلوب به‌دست نیامده است. وضعیت پیش‌آمده یعنی محافظه‌کاری در ایجاد تحولات بیش‌تر و نتیجه نامطلوب به‌دست آمده از تغییرات بنیادی، بحران را بیش از پیش نمایان کرد و عکس‌العمل‌هایی را موجب گردید زیرا نشان داد که طراحان، بافندگان و همه کسانی که در تولید فرش تصمیم‌سازی می‌کنند، قادر به درک خصوصیات بنیادی فرش‌های گذشته نیستند و توانایی ایجاد تحولات را در آن ندارند. این امر دور از انتظار هم نیست زیرا وضعیت پیش‌آمده برای فرش در حوزه‌های فرهنگی دیگر نیز چون معماری، چند دهه قبل از فرش به‌وجود آمده و عکس‌العمل‌هایی را پدید آورده بود.

وقتی در ۳۰ - ۴۰ سال اخیر هنرهای بومی متأثر از شرایط تاریخی پیش‌آمده، دوران افول و کاستی را تجربه کرد، عکس‌العمل ملی را پدید آورد. در جامعه ما التفاتی که به هنرهای صناعی پدید آمد و به دنبال آن راه‌اندازی رشته‌های صنایع دستی از جمله فرش در دانشگاه و برگزاری برنامه‌های پژوهشی و نمایشگاهی صورت گرفت که همه اینها، عکس‌العملی در مقابل قرار گرفتن در وضعیت جدید بود. نگارش مقالات متعدد با موضوع هنرهای صناعی و چاپ کتاب در مورد فرش ایرانی را می‌توان در همین زمینه ارزیابی نمود. از آن جمله می‌توان به کتاب کوچک اما ارزشمند علی حصوری با عنوان *مبانی طراحی سنتی در ایران*

اشاره کرد. وی در شرایطی اقدام به پژوهش و انتشار این کتاب کرده که وضعیت بحرانی را درک نموده است. ایشان ضمن تفکیک هنرهای زیبا و هنرهای سنتی و بالطبع مبانی حاکم بر خلق و درک آنها، تعریفی چنین از مبانی هنرهای سنتی ارائه می‌دهد:

«در طراحی سنتی مبناها یعنی اندیشه‌ها، آئین‌ها، باورها و فلسفه‌ها، سنتی هستند. یعنی از قواعد و ضوابط مشخص تاریخی و کهن استفاده می‌کنند که ما آن‌ها را بخشی از سنت می‌شماریم.» (حصوری، ۱۳۸۱، ۷). و سپس با اندوه و حسرت وضعیت طراحی فرش را در شرایط کنونی این گونه توصیف می‌کند:

«متأسفانه در ایران کار طراحی سنتی به دو انحراف کشیده شده است یکی تکرار بی‌روح گذشته و دوم نوآوری‌های ناسازگار با سنت که معلول نشناختن سنت است.» (همان، ۸)

بر طبق توضیح وی هدف از نگارش کتاب نیز همین است تا با ارائه سنت‌های طراحی فرش و مبانی آن‌ها و به‌کارگیری این قوانین، طراحان بتوانند تکرار بی‌روحي از گذشته نداشته باشند و نوآوری‌های سازگار با سنت انجام دهند. بنابراین علی‌حصولی برای حفظ تداوم حیات فرهنگی و هنری فرش ایرانی در عین پذیرش تحولات، قوانین و قواعد ثابتی را که آنها را سنت می‌نامد لازم و ضروری می‌داند. دکتر حبیب‌آیت‌اللهی نیز از منظر دیگری وضعیت طراحی فرش را ارزیابی نموده و ضمن اشاره به نسبت سنت با فرش به نکته مهمی اشاره می‌کند:

«در فرش دو ویژگی متفاوت وجود دارد، یکی آن که در قلمرو سنت است و آن صنعت بافندگی، از فراهم سازی امکانات، چله‌کشی، گره‌زنی و... است که گونه‌های مختلف آن هزاران سال است که بدون تغییر و تحول بر جای مانده‌اند و دیگری، طرح و نقش و رنگ که در قلمرو هنر است و تغییر و تحول‌پذیر.» (آیت‌اللهی، ۱۳۸۵، ۳).

و در ادامه در مورد طراحی فرش چنین ابراز نظر می‌کند:

«هنر فرش ایران بیمار است و... در نزد گروهی دیگر، در شکل تقلید ناشایست و نتیجه‌برداری ضعیف از آثار ارزشمند گذشتگان آشکار می‌شود. برخی هم با برگردان کردن عکس‌های رنگی از بناها، منظره‌ها و اشخاص و... بر روی دار قالی و بافتن آن‌ها به فرش لطمه می‌زنند و بیماری او را تشدید می‌کنند.» (همان).

دکتر آیت‌اللهی طرح و نقش را خارج از سنت و تحول‌پذیر می‌داند اما حد و میزان این تحول را تعیین نمی‌کند. آیا این تحول می‌تواند در تمامی بخش‌ها روی دهد؟ و یا اینکه بعضی قواعد بنیادی برای استمرار هنر فرش ایران باید رعایت گردد؟ چگونه می‌توانیم ایرانی بودن، خیالی بودن و تزئینی بودن آن را حفظ کنیم؟ و یا این، دغدغه‌ای بی‌مورد است؟ اگر تداوم خصوصیات فوق‌لازم است چگونه باید آن‌ها شناسایی، قاعده‌مند و سپس رعایت گردند؟ به گمان من وقتی دکتر آیت‌اللهی بر ایرانی بودن نقاشی از یک

منظرة طبیعت تأکید می‌کند و آن را ارزش می‌داند، بدیهی است به چنین رویکردی در طراحی نقوش نیز قائل است. بنابراین احتمالاً ایشان نیز بر رعایت قواعدی که این هویت را تداوم بخشد معتقد است.

نکته قابل طرح این است که شناخت و رعایت مبانی هنرهای سنتی آن گونه که علی‌حضور در نظر دارد و یا ایجاد تحول در آن که مورد نظر آیت‌اللهی است یکی از مهمترین دانش‌ها و توانایی‌ها برای طراحی فرش است، ولی آیا کافی است؟ آیا به‌کارگیری اصول فوق که بیشتر مبتنی بر ساماندهی و طراحی است، کار آسانی است؟ آیا رعایت اصول فوق و حتی درک صحیح آن‌ها بدون داشتن دانش‌های مقدماتی میسر است؟ به نظر راقم این سطور مبانی هنرهای سنتی ارائه شده، شرط لازم است اما کافی نیست. زیرا طراحان احتیاج به اطلاعات ابتدایی‌تر و پایه‌ای نیز دارند که بیشتر در حوزه مبانی هنرهای تجسمی می‌توان آن را فهرست‌بندی کرد. مگر اینکه به درستی درک کنیم که این اصول در مبانی هنرهای سنتی، قوانینی پذیرفته شده است و گام به سطح بالاتری برداشته شده است. درک این نکته که این قواعد مقدماتی را طراحان می‌دانند و رعایت می‌کنند، در مورد طراحان گذشته که طبق همان سنت‌های کارآموزی تربیت شده بودند قابل قبول است اما اینکه طراحان امروز این قواعد را بدانند، بعید به نظر می‌رسد.

این مقاله به هیچ روی مدعی پرداختن به مبانی هنرهای سنتی و به دست آوردن الگوی کامل از

وضعیت موجود نیست، اما قصد دارد به مدد قواعد و بعضی قوانین بدیهی و پذیرفته شده در مبانی هنرهای تجسمی اطلاعات صحیحی از فرش‌های ارزنده و اصیل ارائه دهد تا بتوان به وسیله آن‌ها، فرش‌ها و طرح‌های امروزی را مورد ارزیابی قرار داده و طراحی آن‌ها را آسیب‌شناسی کرد.

خصوصیات اصلی نقوش فرش

اگر بخواهیم فارغ از انواع نقوش فرش و طرح مباحث فرهنگی، خصوصیات اصلی نقوش فرش‌های اصیل را فهرست‌بندی کنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱- سازماندهی یا پیکربندی بر پایه نظم هندسی

وجود نظم هندسی و ساماندهی منظم در طراحی فرش ایرانی امری بدیهی است و احتیاج به استدلال و اثبات ندارد. نظم هندسی در طرح‌های فوق به شکل‌های زیر تجلی نموده است:

۱-۱- تأکید بر خط کناره به شکل تکرار حاشیه‌ها

حاشیه‌های فرش که بلااستثنا در تمام نقشه‌های اصیل ایرانی وجود دارد، عناصر گوناگون آرایه‌ها را در چهارچوبی منظم قرار می‌دهد. در واقع حاشیه همچون سردر در معماری و دیوار باغ که الگوی اصلی در نقشه گلستان است دو ساحت وجود را از هم تفکیک می‌کند. (تصویر ۱، ۲ و ۳)

باغ‌های ایرانی چه در صورت حقیقی خود چه در اشکال مجازی مثل قالی و کاشی و... نمادهایی از بهشت گمشده و روزگاری از دست رفته هستند که در

- آن هنوز عنصر پاکی با عنصر آلودگی در هم نیامیخته -
- آن هنوز پیش از هبوط و آغاز دوران هاویه، باغها بهشتی محصور در چهار دیواری هستند که مرز قدسی و ناقدسی را از هم مشخص می‌کند. (فکوهی، ۱۳۸۲)

۱-۲- ساماندهی بر پایه قرینه

با صراحت می‌توان گفت حدود هشتاد درصد فرش‌های ایرانی با الگوی قرینه طراحی و بافته شده است. (تصویر ۴ و ۵)

- ساماندهی بر پایه قرینه مرکزی چون نقشه لچک ترنج

- ساماندهی بر پایه قرینه محوری چون نقشه محرابی و امثال آن.

۱-۳- ساماندهی نقش‌مایه‌ها بر پایه ریتم یا تکرار

که عبارتند از:

الگوهای فاقد ساماندهی بر پایه هندسی بسیار نادر هستند که از آن جمله می‌توان به بعضی طرح‌های گبه اشاره کنیم که از موضوع بحث ما خارج است و یا طرح‌های تابلو فرش که بر پایه دورنما و چهره تهیه شده است. (تصویر ۶ و ۷)

۲- وضوح در آرایه‌ها و طراحی

یکی از خصوصیات نقوش ایرانی از جمله نقوش فرش، واضح بودن آنها است. در طراحی آرایه‌ها همواره نقوش اگر چه از طبیعت الهام گرفته شده

تصویر ۳- کاشیکاری هفت‌رنگ دوره قاجار، کاشان

تصویر ۱- مسجد امام اصفهان

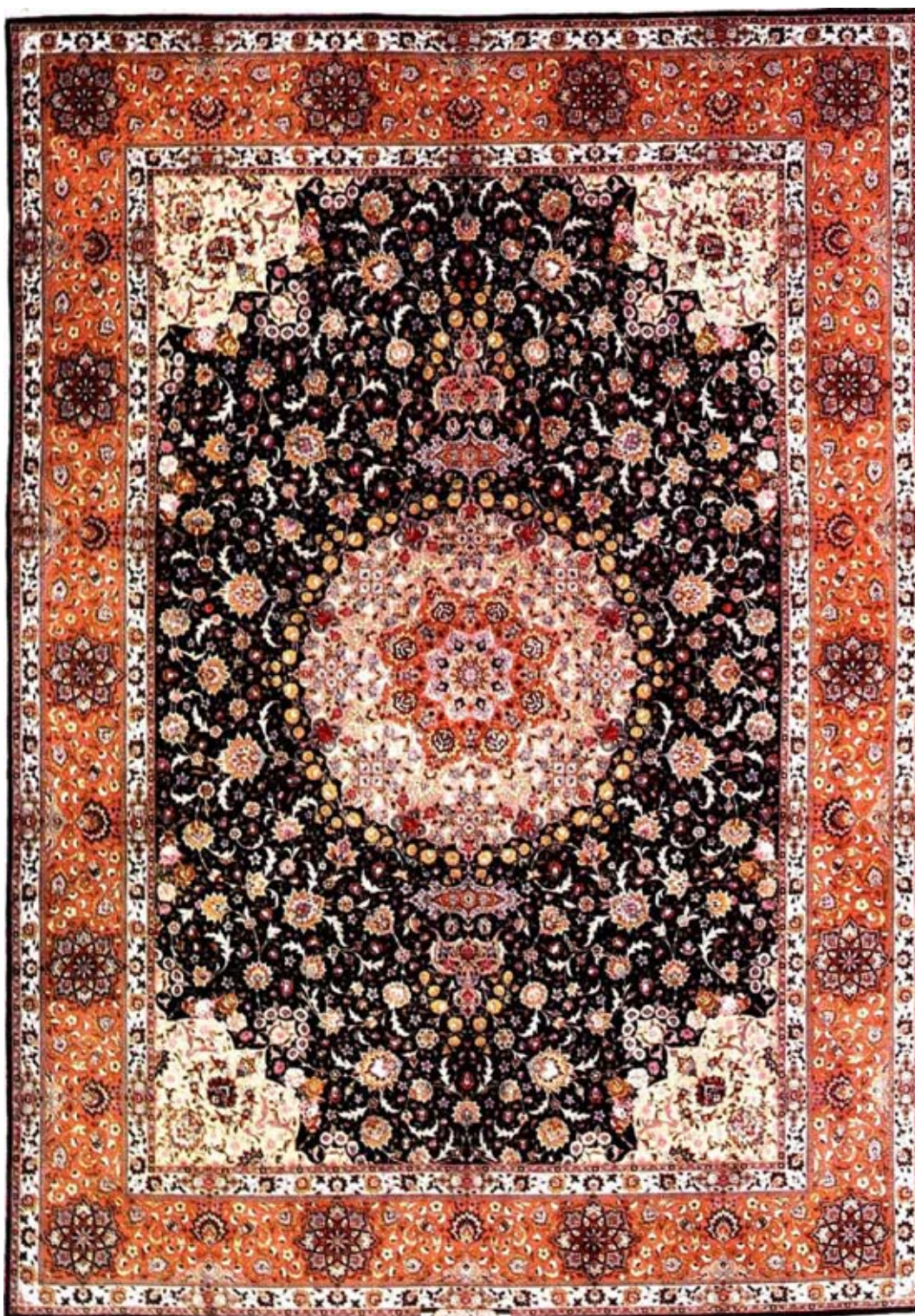

تصویر ۲- نمای ورودی باغ ماهان کرمان

تصویر ۴- فالچه طرح محرابی با الگوی قرینه محوری

تصویر ۵- قالی لچک ترنج اصفهان با الگوی قرینه محوری

تصویر ۶- فالپچه رودبار با تکرار نقش مایه مرکب

همیشه با دقت و روشنی و وضوح توأم است. (ویلبر، ۱۳۴۶، ۳۳).

۳- چکیده‌نگاری نقوش

چکیده‌نگاری نیز به شکل دیگری وضوح نقوش را افزایش داده و ابهام را از آن‌ها زایل می‌کند. در چکیده‌نگاری سعی می‌شود تا خصوصیات اصلی شکل دریافت شود و مورد تأکید قرار گیرد تا شکل به لحاظ تجسمی غنی‌تر گردد و بیان صریح‌تری بیابد.

روئین پاکباز چکیده‌نگاری را چنین تعریف می‌کند:

«بازنمایی ویژگی‌های اساسی و بازشناختی چیزهای طبیعی بر طبق یک شیوه قراردادی. در این‌گونه بازنمایی معمولاً روش‌های ساده‌سازی تکرار منظم، قرینه‌سازی، تغییر تناسبات و اغراق صوری به کار برده می‌شود.» (پاکباز، ۱۳۷۸، ۱۹۴).

اما به سوی نوعی نظم هندسی و وضوح میل داده شده‌اند. ایجاد نقشی واضح و به‌دور از هر نوع ابهام از اهداف طراحان در بخش‌های مختلف هنرهای بومی از جمله طراحان فرش بوده است:

«روشنی و وضوح نیز به اندازه نیرو و حیات اهمیت دارد. روشنی به‌راستی از لوازم اصلی است. زیرا درهم و برهم بودن، نشانه ضعف و سستی است و... در هر طرح لازم است که مضمون اصلی و فحوی اصلی روشن باشد.» (پوپ، ۱۳۵۵، ۴۵).

قالی‌های اصیل سرشار از وضوح و روشنی هستند. این اصل در طراحی و حتی رنگ‌آمیزی رعایت شده است و همواره از هر فاصله و یا جهتی که به قالی‌های فوق‌نگریسته شود، الگوهای اصلی به روشنی و وضوح قابل درک هستند. (تصویر ۸) هنر تزئینی به هر شکل و با هر واسطه‌ای که به نمایش در آید،

تصویر ۸- وضوح فوق‌العاده در فرشی از شمال ایران

تصویر ۷- قالیچه رحیم‌لو با تکرار نقش مایه بوته

و قدرت زیاد برای تشخیص قسمت اصلی داشت تا بتوان از میان اشکال مختلف فقط مهمترین آن‌ها را برگزید و ساده کرد.» (پوپ، ۱۳۵۵، ۱۴).

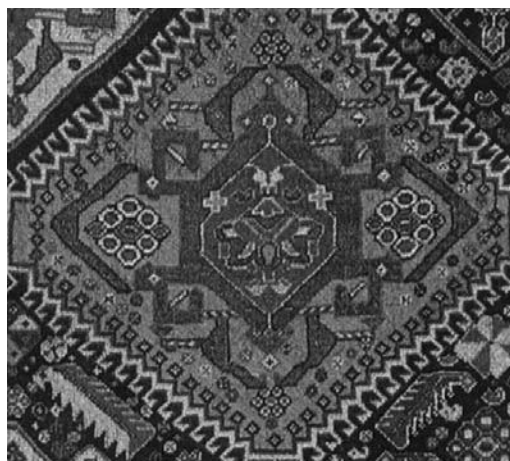
۴- وحدت بخشی به عناصر تصویر

همچون دیگر هنرهای تجسمی، در نقوش فرش نیز هدف اصلی در ساماندهی، دستیابی به وحدت عناصر تصویری است.

«مهمترین و شاید تنها اصل سازمان دادن به عناصر

نقوش فرش‌های اصیل، تماماً با رویکرد چکیده‌نگاری طراحی شده‌اند. گل‌های شاه عباسی و انواع نقوش گیاهی، جانوری و حتی انسانی مؤید این قاعده در طراحی نقوش هستند. (تصویر ۹) یکی از دلایلی که تابلوفرش‌های بافته شده جدید را نوعی انحراف از سنت طراحی فرش ایرانی می‌دانند این است که آثار فوق فاقد چکیده‌نگاری هستند.

«در زینت‌کاری علاوه بر آنکه باید خطوط جاندار با رنگ‌های مناسب را به شکل زیبا درآورد باید توانایی

تصویر ۹- انواع نقوش چکیده‌نگاری شده در فرش ایرانی

تصویر ۱۰- فرش شلمزار نمونه مناسبی برای نشان دادن وحدت بخشی نقش ماه‌های مختلف برای رسیدن به وحدت عناصر تصویری است.

بصری اصل وحدت [۱] است. ریتم، تعادل، تناسب و حرکت صرفاً راه‌هایی مختلفی برای نیل به وحدت هستند. مقصود از وحدت آن است که عناصر بصری در یک محدوده معین به منزله یک کل دیده شوند و اجزاء متشکله کل با یکدیگر همبستگی داشته باشند.» (پاکباز)

هدف از طرح مباحث مبانی هنرهای تجسمی در آنالیز آثار هنری و تجزیه و تحلیل نقوش، دستیابی به وحدت عناصر در یک اثر تجسمی است. رعایت این قاعده در طراحی فرش اهمیت بیشتری می‌یابد. زیرا نقشه‌های فرش از اجزای مختلف و آرایه‌های متفاوت تشکیل شده است و وحدت‌بخشی به این جزئیات در جهت به‌دست آوردن نقشی یکپارچه اهمیت بیشتری می‌یابد. تأکید بر مبانی هنرهای سنتی تأکیدی مجدد بر این قوانین است و گام فراتری را نیز به قوانین فوق اضافه می‌کند.

گام اول در آسیب‌شناسی طراحی فرش شناخت عواملی است که وحدت اجزاء و آرایه‌ها را خدشه‌دار می‌کند. این عوامل که هر یک به نحوی به وحدت مورد نظر آسیب می‌رساند به اضافه نارسایی در طراحی را اینگونه فهرست‌بندی می‌کنیم.

نارسایی فرهنگی

طراحان فرش در گذشته دنیایی انباشته از آرایه‌ها داشتند که متعلق به یک فرهنگ تصویری بود که از طبیعت اطراف آن‌ها و یا باورهای اساطیری مایه و

قوام می‌گرفت. این مجموعه در طول زمان تغییراتی متناسب با حیاتش می‌یافت و عوامل بیرونی یا در آن تأثیرگذار نبود و یا در اثر وارد شدن به آن مجموعه در آن هضم می‌شد. سیروس پرهام در کتاب *شاهکارهای فرش‌بافی فارس* در این مورد چنین ابراز نظر می‌کند: «نقشمایه‌های فارس که از نسلی به نسلی دست به دست گشته به‌طور مداوم و به برکت سنت‌های دیرین پیوسته، پشت‌گرم به گنجینه نگارین پایان‌ناپذیری بوده است که می‌توان آن را «نگارخانه خزانه اشتراکی» نامید. چنین است که بسی نقش مایه‌ها طی نسل‌های پیاپی جز به مقدار اندک تغییر نیافته‌اند و چنین می‌نماید که برخی نیز در همان حال که دستخوش تطوّر و تحوّل گشته، عناصر بنیادی خود را همچنان نگاه داشته‌اند.» (پرهام، ۱۳۷۵، ۱۳).

اظهارنظر فوق اگرچه در مورد فرش‌های فارس گفته شده اما در مورد فرش‌های مناطق دیگر ایران نیز صحت دارد. بدیهی است طراحان و تولیدکنندگان امروز فرش، رابطه ضعیف‌تری با این گنجینه و بنیادهای فکری و فرهنگی هنر ایرانی دارند و مزید بر آن هر روز متأثر از آرایه‌ها، الگوها و محصولات فرهنگ غیرایرانی هستند. طراح و تولیدکننده فرش، امروزه در معرض تصاویر تلویزیونی، مطبوعاتی و سینمایی هستند که همه آن‌ها برای او و اصالت طراحی‌اش مضر است. تصور اینکه این فرد با دانش و درکی که دارد قادر باشد در باززایی و خلق طرح‌های نو، خود را از تأثیرات زیان‌آور تصویری معاصر حفظ

نماید، ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد. برای اثبات این موضوع به دو نمونه اشاره می‌نمایم:

الف - در دهه ۶۰ بنایی به نام مجتمع امام خمینی با فرم سنتوری‌های رمی در کنار یکی از شاهکارهای معماری قرن هفتم هـ. ق. در انتهای خیابان چهارمردان قم احداث گردید. وقتی از معمار بنای فوق دلیل استفاده از این فرم را پرسیدم ایشان باصراحت گفت: در تلویزیون دیدم یکی از مقامات غربی در جلوی ساختمانی سخنرانی می‌کند، من از فرم آن خوشم آمد و همان را اینجا اجرا کردم! بیچاره نمی‌دانست که او الگویی رمی را بر تارک معماری معاصر ایران نشانده است.

ب - در یکی از نمایشگاه‌های فرش، فرشی دیدم در نهایت ظرافت بافت با طرحی بی‌اندازه ریز و مبهم و رنگ‌آمیزی فوق‌العاده تیره. وقتی از تولیدکننده آن پرسیدم چگونه می‌توان آن همه رنگ‌آمیزی بدیع و هماهنگ و صراحت در طراحی نقوش را و انهداد و چنین فرشی تولید کرد؟ وی سلیقه مشتری خارجی یعنی ژاپنی‌ها را دلیل آورد. اگرچه بنده به درستی این ادعا شک دارم اما در صورت درستی، پیروی از سلیقه مشتری خارجی یعنی کنار نهادن الگوهای جاویدان طراحی و رنگ‌آمیزی فرش ایرانی و بی‌سلیقگی و کج‌اندیشی را به جای آن نشاندم.

پیشرفت‌های صنعتی و علمی غرب و انباشته شدن جامعه از محصولات آن‌ها که زندگی را آسان کرده لاقلاً در ظاهر، نوعی ارزش به فرهنگ غربی بخشیده

است و دور از ذهن نیست که طراحان و تولیدکنندگان سعی نمایند تغییراتی مبتنی بر آرایه‌های بیگانه در کار خود ایجاد کنند و متأسفانه سلیقه مشتریان جدید یعنی اعراب حاشیه خلیج فارس و یا بعضی مشتریان شرق آسیا که فاقد بینش هنری و ارزش‌های تصویری هستند در دامن زدن به طراحی و تولید این فرش‌ها مؤثر بوده است. فرش‌های دورنما و ظرافت‌های افراطی در بافت فرش، عرصه را بر ارزش‌های زیبایی‌شناسی و بنیادی هنری و اصیل تنگ کرده است. آرتور اِبهام پوپ در دهه دوم قرن حاضر با درک درستی که از هنر ایران دارد این خطر را این‌گونه گوشزد کرده است.

«تا زمانی که صنعتگران و خریداران در ایران و غالباً در خارجه تصور کنند که درجه و میزان کار هنری بیشتر از روی مهارت و زحمت و ریزه‌کاری است تا از روی خصایص اساسی رنگ‌آمیزی و نقشه، تا آن زمان که پیشه‌وران عمر خود را برای کارهای کوچک رنج‌آور تلف می‌کنند... این مسئله صحت ندارد که مثلاً بهترین قالی آن است که در هر مربع بزرگترین عده گره به کار رفته باشد.» (پوپ، ۱۳۵۵، ۶۰).

و این همان مشکلی است که امروزه یکی از انحرافات اصلی فرش‌بافی ایران است. یعنی ظرافت بی‌اندازه در طراحی و بافت تا حدی که نقش به ابهام می‌گراید. زیرا همان‌گونه که در بالا نیز از قول ویلبر نقل شد، هنر تزئینی به هر شکل و با هر واسطه‌ای که به نمایش در آید، همیشه با دقت و روشنی و وضوح توأم است.

طراحی نو و مبتنی بر ارزش های نقوش گذشته از یک شخص توقعی بی جاست؛ همان طور که در گذشته نیز چنین امری محقق نشده، زیرا طرح های گذشته نیز در زمان های طولانی با آزمون و خطای بسیار به تکامل رسیده اند. لذا برای دستیابی به طرح های نو که در حد و اندازه نقشه های گذشته و در امتداد فرش های کهن باشد، باید کمیته هایی متشکل از افرادی با تخصص های مختلف تشکیل گردد و با هم فکری روی یک طرح کار کنند تا به طرح دلخواه دست یابند. فقط در این صورت می توان قدرت طراحی، مبانی هنرهای تجسمی و سنتی و تأثیرات منفی را کنترل کرد و با درک صحیح از وضعیت دنیای معاصر در طراحی و رنگ آمیزی موفق بود.

نارسایی در طراحی

نارسایی های طراحی را می توان چنین فهرست بندی کرد.

۱- نارسایی در طراحی آرایه ها

آرایه ها در نقوش فرش به واحدهای کوچک هر نقش گفته می شود. از ترکیب چند جزء و یا تکرار واحدهای ساده، آرایه های بزرگ تری پدید می آیند که اجزای پیکره های بزرگتری هستند و یا خود نقش اصلی را پدید می آورند. برای مثال در یک نقش شاه عباسی انواع گل، برگ، بند و اسلیمی و... در یک طرح شکارگاه، بوته، درخت، فیگور، اسب و شکار و... و در طرح رودبار انواع گل، مرغ، آرایه شانهای و... اجزای طرح را تشکیل می دهند، ضعف و نارسایی در

تصویر ۱۱- انواع ضعف طراحی که از فرش های جدید تصویربرداری شده است.

طراحی اجزاء، مفهوم پیچیده‌ای نیست. در اینجا سعی می‌شود چند نمونه طراحی ضعیف که از فرش‌های جدید گرفته شده است ارائه شود. (تصویر ۱۱)

۲- نارسایی در ترکیب آرایه‌ها

نارسایی در ترکیب آرایه‌ها می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد:

۱-۲- ترکیب آرایه‌های ناهمگون از نظر شخصیت
از لحاظ شخصیت، آرایه می‌تواند شکسته و زاویه‌دار باشد و یا با خطوطی منحنی طراحی شده باشد و یا آرایه‌هایی که دوبعدی یعنی مسطح هستند و یا برجسته‌نما یا سه‌بعدی هستند. نمی‌توان این نقوش را با شخصیت‌های مختلف در یک طرح جمع کرد. به

زبان کلی‌تر استفاده از آرایه‌های ساده و چکیده‌نگاری شده در کنار آرایه‌های چکیده‌نگاری نشده، ترکیبی ناموفق پدید آورده و به وحدت عناصر تصویری، صدمه می‌زند. (تصویر ۱۲)

۲-۲- ناهمگونی آرایه‌ها از نظر اندازه

در طراحی سنتی ایران فارغ از اندازه طبیعی، آرایه‌ها از نظر اندازه به هم نزدیک شده‌اند. برای همین آرایه اسب‌سوار و یک خروس تفاوت چندانی با هم ندارند. زیرا طراح به مرور درک کرده است که آرایه بیش از اندازه کوچک در کنار یک آرایه بزرگ، بیشتر یک زائده است تا جزئی در تعامل با آن. بنابراین واحدهای مختلف را با اندازه‌های نزدیک به هم طراحی کرده‌اند. (تصویر ۱۳)

تصویر ۱۳- ناهمگونی نقش‌مایه‌ها از نظر اندازه و ساده و مرکب بودن

تصویر ۱۲- ترکیب نقش‌مایه‌های ناهمگون از نظر شخصیت

۲-۳- ناهمگونی آرایه‌ها از نظر ساده و مرکب بودن

نمی‌توان آرایه‌های پیچیده با جزئیات بسیار را در کنار آرایه‌های ساده قرار داد. در این صورت آرایه‌ها تعامل کمتری با هم دارند و در ساختن یک نقش کلی تر با هم مشارکت کمتری می‌کنند، به همین دلیل وحدت عناصر بصری که هدف اصلی در مبانی هنرهای تجسمی است تأمین نمی‌شود. (تصویر ۱۳)

نارسایی در پیکربندی

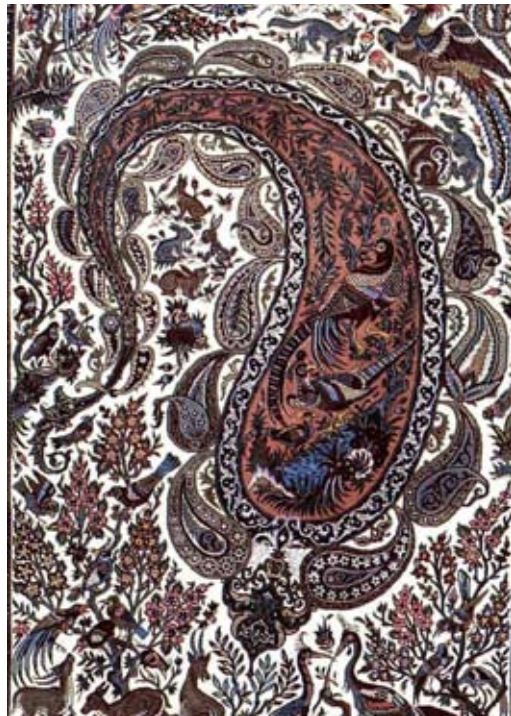
به غیر از طراحی و هماهنگی اجزاء یعنی آرایه‌ها، نوع ترکیب آن‌ها که صورت کلی نقش را پدید می‌آورد در کیفیت طراحی، نقش اصلی را ایفا می‌کند و آنچه

تحت عنوان مبانی هنرهای سنتی ارائه می‌گردد، ناظر به ترکیب‌بندی و ابعاد و اندازه‌ها در طراحی و بافت فرش است. اما اگر بخواهیم فارغ از مبانی هنرهای سنتی و بحث‌های پیرامون آن از دیدگاه مبانی هنرهای تجسمی، طراحی فرش را مورد مطالعه قرار دهیم می‌توانیم مجدداً بر این نکته تأکید کنیم که مهمترین مسئله تهدیدکننده پیکربندی، عواملی است که وحدت آن را تهدید می‌کند که از جمله این عوامل می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱. بی‌نظمی در ترتیب و چینش آرایه‌ها. (تصویر ۱۴)
۲. خلوت و جلوت ناموزون در آرایه‌ها و زمینه. (تصویر ۱۵)

تصویر ۱۵

تصویر ۱۴

۳. وفور آرایه‌ها یعنی تراکم بیش از اندازه آنها. (تصویر ۱۶)

۴. بی‌تناسب بودن نوع آرایه با زمینه. (تصویر ۱۷)

۵. ساماندهی و یا پیکربندی مبتنی بر دورنما و طبیعت

بدیهی است به‌غیر از مورد پنجم در موارد دیگر، وحدت کلی تصویر دچار خدشه می‌شود و برای همین باید از آن‌ها پرهیز شود.

حال می‌توانیم به مشکل طرح شده در ابتدای این مقاله بازگردیم و آن اینکه حد و میزان تغییرات در الگوهای گذشته نقوش فرش چیست؟ می‌توانیم قواعد استخراج شده از فرش‌های اصیل را که در این

مقاله فهرست‌بندی شد به شکل قاعده و میزان در نظر بگیریم و در محدوده آن، نوآوری را آزاد بگذاریم. بدیهی است چون هر روش آموزشی دیگر در حوزه هنر، این نکته را مورد تأکید قرار می‌دهیم که با قواعد فوق تنها می‌توان آسیب‌شناسی کرد و گرنه خلق یک اثر هنری و نوآوری در خلق آثار فوق بستگی به شرایط دیگری هم دارد. یعنی رعایت در آموزه‌های مبانی هنرهای بومی و تجسمی اصول لازم است اما کافی نیست.

نوآوری در طراحی فرش

فرش ایرانی جزئی از زندگی ایرانیان بوده است، این نوع زندگی خصوصیات خود را بر جنبه‌های مختلف طراحی

تصویر ۱۷

تصویر ۱۶

و تولید فرش تحمیل نموده است؛ چنانکه زندگی عشایری و شهری در تولید فرش‌های کوچک اندازه و بزرگ تأثیر مهمی گذاشته است. تأثیراتی از این نوع را می‌توان در انتخاب مواد اولیه، اندازه، نوع بافت و رنگ‌آمیزی و طراحی جستجو کرد که تأثیر مهمی در شناخت و بالطبع نوآوری طراحی فرش دارد. زندگی امروز از جنبه‌های مختلف با آنچه در گذشته بوده، متفاوت است. زندگی آپارتمانی، فرو ریختن اندیشه‌های مبتنی بر زندگی کشاورزی و دامپروری در بخش عمده‌ای از جامعه، رواج روحیه شهروندی به‌جای پیوندهای خانوادگی و روستایی و غیره، نیازهای جدیدی را فراروی استفاده از فرش قرار داده است که یک نمونه از آن استفاده از فرش در تزئینات داخلی است. این کاربرد جدید رنگ‌آمیزی و طراحی تازه‌ای را موجب می‌گردد. با این مقدمه به نظر نگارنده در بخش طراحی فرش و خلق موضوعات تازه باید نوآوری صورت گیرد.

الف) نوآوری در آرایه‌ها و پیکربندی موضوعات گذشته

نقشه‌های چهارباغ، گلستان، بُته و غیره الگوهایی کهن در طراحی فرش محسوب می‌شوند که به دلیل اهمیت آنها هنوز الگوهایی رایج در طراحی به شمار می‌آیند. باید طرح‌های چهارباغ و گلستان تازه‌ای طراحی و پیکربندی کرد. لزوماً طرح بته نباید به آنچه تاکنون بوده است محدود باشد. می‌توان بته‌هایی تازه حتی با الهام از گیاهان آپارتمانی طراحی کرد. برای مثال علی‌رغم زیبایی و اهمیت گل‌هایی چون نیلوفر آبی

و لاله‌های واژگون که بومی ایران است هنوز نقشه‌ای ارائه نشده است که با الهام از آنها طراحی شده باشد و جای آن در میان طرح‌های رایج خالی است.

ب) نوآوری در طراحی موضوعات گذشته

فرهنگ ایرانی انباشته از مضامین کهن و نو است که بعضی از آنها موضوع طراحی فرش قرار گرفته است اما بسیاری از آنها چنین توفیقی نیافته‌اند. برای مثال باور ایرانی در اندیشه فردوس و باغ‌های اساطیری جلوه‌های مختلفی در طراحی داشته‌اند که نقشه گلستان و باغی نتیجه آن است. اما موضوع‌هایی دیگر چون نوروز، سفره هفت سین، طبیعت‌گردی در ۱۳ فروردین، جشن مهرگان، نیایش برای طلب باران و محصول زیاد و غیره موضوعاتی هستند که در فرهنگ ایرانی وجود دارند اما کمتر دستمایه طراحی فرش قرار گرفته و یا هرگز چنین نشده است. می‌توان برای هر یک از این مضامین طرح‌های تازه‌ای طراحی نمود که جان تازه‌ای به طراحی فرش و رونق بازار آن می‌بخشد.

ج) طراحی فرش با موضوعات نو

علاوه بر مضامین کهن که در فرهنگ ایرانی معمول بوده است، می‌توان مضامین تازه‌ای را نیز به این گنجینه اضافه نمود. برای مثال موضوع عروسی فقط در موارد نادر در طراحی گبه مورد استفاده قرار گرفته است در صورتی که این موضوع می‌تواند دستمایه چندین طرح با موضوع‌های خواستگاری، عروسی، جشن و غیره قرار گیرد و این سنت کهن همراهی عروس و داماد را به خانه بخت که همواره با هدیه

نتیجه‌گیری

- برای به‌دست آوردن نقوش کامل و بی‌نقص و جلوگیری از تأثیرات فرهنگی نامطلوب، باید گروهی متشکل از تخصص‌های مختلف روی یک نقشه کار کنند و بعید است یک نفر بتواند از عهده این کار برآید.

- حاشیه‌های متنوع، سستی پایدار در طراحی فرش است. می‌توان حاشیه‌های جدیدی طراحی کرد اما نباید از اهمیت آن کاست.

- می‌توان آرایه‌های تازه‌ای به گنجینه نقوش اضافه کرد اما باید در طراحی آن‌ها وضوح، چکیده‌نگاری و ساده‌سازی رعایت گردد.

- می‌توان با ترکیب آرایه‌ها و اجزای کوچکتر آرایه‌های بزرگتر و کاملی را پدید آورد به شرط آن‌که این کار هدفمند باشد و در ترکیب اجزا، قواعد فوق‌یعنی هماهنگی از نظر شخصیت، اندازه و ساده و مرکب بودن آن‌ها رعایت گردد.

- می‌توان در پیکربندی، الگوهای جدید را پی‌ریزی کرد به شرط آن‌که قواعد چندگانه‌ای که برشمردیم رعایت گردد. چنانچه در الگوی لچک ترنج محدودیت وجود دارد اما با استفاده از انواع قرینه‌سازی و همچنین الگوی تکرار در پیکربندی، می‌توان به طرح‌های بی‌شماری دست یافت.

فرشی نو همراه بوده است، با طرحی متناسب همراهی کرد. موضوعات تازه‌ای مثل زیارت، سفر حج، پیروزی بر دشمن و غیره نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای طراحی فرش‌های جدید باشد.

نوآوری در ایجاد طرح‌های فرش می‌تواند بسیار گسترده باشد. برای مثال می‌توان با آرایه‌های مخصوصی نیز اقدام به طراحی فرش نمود. آرایه‌هایی از فرهنگ‌های کهن و یا جدید و آرایه به‌کار رفته در فرهنگ‌های کهن چون تمدن سیلک و شوش در ایران و یا تمدن مصری می‌تواند دستمایه بافت فرش‌های تازه‌ای برای مصارف خاص باشد. استفاده از پرندگان و حیوانات مختلف نیز در طراحی فرش محدود بوده است و تنوع زیادی ندارد. می‌توان با استفاده از نقوش حیواناتی چون سیمرغ، پروانه، طاووس، مرغ و خروس و غیره طرح‌های تازه‌ای پدید آورد.

استفاده از فرهنگ تصویری معاصر در ایجاد نقوش فرش می‌تواند ابعاد بی‌شماری داشته باشد. مثل استفاده از علائم کشورها و یا پرچم آنها برای ایجاد طراحی با عنوان گفتگوی تمدن‌ها و موضوعات دیگری مثل آن. شرط لازم برای ایجاد نقوش فوق‌رعایت‌الگوهای است که پیش از این تحت عنوان خصوصیات فرش ایران فهرست‌بندی گردید. بدیهی است می‌توان الگوهای تصویری برای این بخش ارائه نمود. اما با توجه به طولانی شدن مقاله و نیازی که به ارائه تصاویر طراحی و چکیده‌نگاری شده و ترکیب در این زمینه وجود دارد، این کار را به فرصت دیگری موکول می‌کنم.

1. unity

فهرست منابع

- پاکباز، روئین (۱۳۸۵) *دائرةالمعارف هنر، فرهنگ معاصر، تهران.*
- آیت‌اللهی، حبیب‌ا... (۱۳۸۵) *سنت‌گرایی و سنت‌گرایی در طراحی فرش، گلجام، شماره ۴ و ۵.*
- نصر، سید حسین (۱۳۷۵) *هنر و معنویت اسلامی، ترجمه رحیم قاسمیان، دفتر مطالعات دینی هنر، تهران.*
- پرهام، سیروس (۱۳۷۵) *شاهکارهای فرش‌بافی فارس، انتشارات سروش، تهران.*
- ژوله، تورج (۱۳۸۱) *پژوهشی در فرش ایران، انتشارات یساولی، تهران.*
- حصوری، علی (۱۳۸۱) *مبانی طراحی سنتی در ایران، نشر چشمه، تهران.*
- پوپ، ابهام (۱۳۵۵) *هنر ایران در گذشته و آینده، ترجمه عیسی صدیق، انتشارات مدرسه عالی جهانگردی، تهران.*
- فکوهی، ناصر (۱۳۸۲) *دایرة چهارگوش، مجله معماری و شهرسازی، شماره ۴۰ و ۴۱.*
- ویلبر، دونالد (۱۳۴۶) *معماری ایران در دوره ایلخانی، ترجمه عبدالله فریار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.*
- Housego, Jenny (1978) *Tribal Rugs*, Scorpion Publication, London.

