

مطالعه تطبیقی نشانه‌های بصری در
آینه‌کاری ایرانی با نقاشی آپ‌آرت

ایوان دارالسیاده، حرم رضوی،
مازندران، ایران
تاریخ: ۱۳۰۰
www.photo.aqr.ir

مطالعهٔ تطبیقی نشانه‌های بصری در آینه کاری ایرانی با نقاشی آپ آرت

رضا پورزرین*

تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۱/۲۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۲/۴/۱۸

چکیده

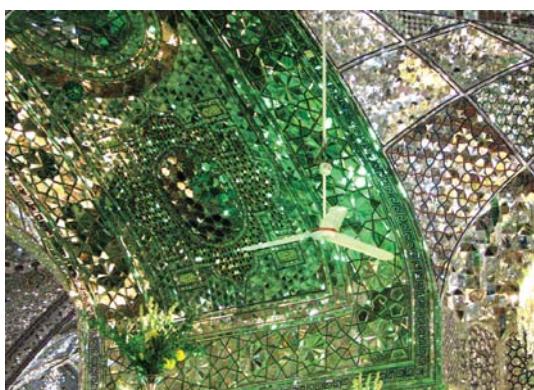
هنر آینه کاری از هنرهای سنتی ایران است که عمدتاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی به ویژه اماكن مذهبی کاربرد دارد؛ بهره گیری از این هنر همواره در راستای تحقق بخشیدن به کیفیت معنوی بنا و تجسم عالم مثال دراندیشه عرفه ای و هنرمندان ایرانی صورت گرفته است و همچون پلی ساخت قدسی و قلمرو انسانی را به یکیگر پیوند می دهد؛ در این رشتۀ هنری، آینه کار با استفاده از آینه و برش آن به اشکال متنوع، ساختاری از نقوش به همت نماینده هندسی ایجاد می کند. این نقوش از طریق محاسبه و بر حسب روابط و تنشیبات ریاضی سازمان یافته و نوعی فضای تصویری مستقل به وجود می آورند. این نحوه از نمایش فضای ایجادیک فضای تجسمی گسترده کمک می کند. تا جایی که رخدادها و سبک های هنر نوین به ویژه نقاشی آپ آرت، به لحاظ بصری با این هنر قابل مقایسه هستند. این مقاله تلاشی است برای پاسخ گویی به این مسئله که آیا نشانه های زیبایی شناختی در آینه کاری ایرانی و نقاشی آپ آرت هم طراز و هم شأن هستند؟ از این رو با بهره جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با فنون جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی به مطالعه پاره ای از وجوده اشتراک نمونه های موردنظر می پردازیم. حاصل تطبیق و نتیجه بررسی هاششان می دهد که ۱. آینه کاری ایرانی سازمانی دقیقاً محاسبه شده از سطوح های تصویری و نظامی از روابط فضایی را کشف کرده است و آن را به طرزی منطقی به وسیله قطعات آینه عرضه می دارد. ۲. نشانه های بصری به کار رفته در آینه کاری ایرانی و نقاشی آپ آرت فارغ از مجموع شرایط زمانی و مکانی به صورت مشابه به کار رفته است. ۳. نشانه های بصری همچون، توهم بصری، کیفیت دیداری، تضاد رنگی قبل از اینکه در نظام زیبایی شناسی نقاشی نوین پدیدار شود در هنر آینه کاری ایرانی متجلی شده است.

واژگان کلیدی

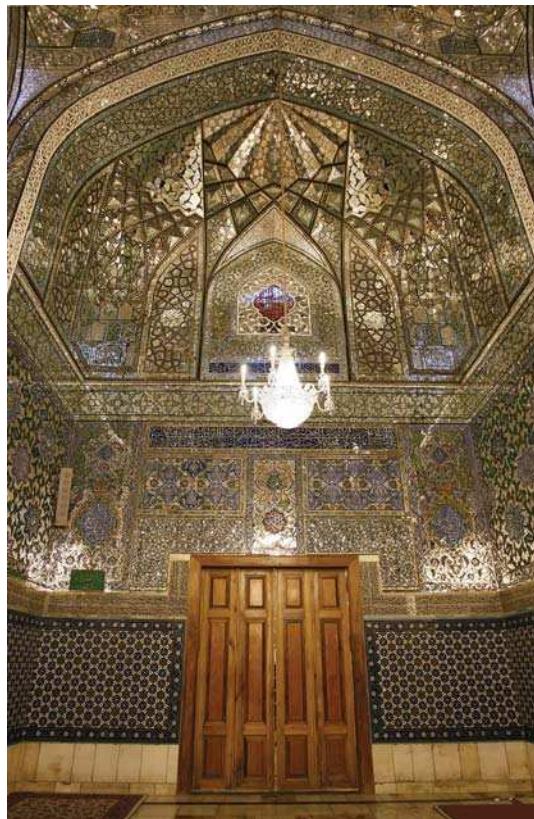
آینه کاری ایرانی، نقاشی نوین، نقاشی آپ آرت.

تصویر۱. کاخ آینه‌خانه، ۱۰۷۶ق، اصفهان، مأخذ: هولسترن؛ ۱۲۸۲

تصویر۲. قسمتی از بنای شاهچراغ، شیراز، زین العابدین، ۱۳۰۵، گره،
مأخذ: نگارنده

تصویر۳. ایوان دارالسیاده، حرم رضوی، ۱۳۰۰ق، مأخذ:
www.photo.aqr.ir

مقدمه

آینه‌کاری ایرانی گونه‌ای دیوارنگاری به شمار می‌آید، ولی به اعتبار ویژگی‌های بینشی، مضمونی و ساختاری، با انواع دیگر دیوارنگاری در جهان متفاوت است. هنر آینه‌کاری عمدهاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی به ویژه اماكن مذهبی کاربرد دارد؛ بنابراین آینه کار می‌کوشد خلاقیت تصویری اش را با آراستگی و پرداخت پرسوساس درآمیزد، عرصه عمل وی چندان وسیع نیست ولی در همین محدوده نیز می‌تواند قدرت تخیل و چیره‌دستی خویش را در حد کمال به نمایش گذارد؛ به سبب مرارتی زاهدانه که آینه کار ایرانی برای تسلط بر وسیله بیان خویش تحمل می‌کند؛ کارش بعدی معنوی می‌یابد.

اظبطاطی دقیق، سطح‌ها و نقش‌ها را روی دیوار نظم می‌دهد و حساس‌ترین عامل این معماری پیچیده، یعنی هندسه تصویر، خصلتی بیانگر به خود می‌گیرد. این طرح‌افکنی هوشیارانه سبب به وجود آمدن شیوه نوینی از اجرا می‌گردد که معادل تصویری آن را می‌توان در نقاشی آپ‌آرت مشاهده کرد. مقاله حاضر تلاشی است برای یافتن جایگاه هنر آینه‌کاری ایرانی به عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های دیوارنگاری معاصر. سؤال اصلی این است که آیا نشانه‌های زیبایی شناختی در آینه‌کاری و نقاشی آپ‌آرت هم طراز و هم شأن هستند؟ به این منظور نگارنده برای دستیابی به هدف تحقیق نشانه‌های بصری مشترک در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت را به سه نشانه بصری (توهم بصری، کیفیت دیداری، تضاد رنگی) تقسیم کرده است. در بخش اول، نشانه‌های بصری تعریف شده در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت بررسی و مصادیق تصویری آن جستجو می‌گردد و در بخش دوم با طرح جدولی به تجزیه و تحلیل نشانه‌های یاد شده در نمونه‌های مورد نظر می‌پردازیم. در تجزیه و تحلیل آثار به منظور تأکید بر جنبه‌های مورد نظر در این مقاله اجرای تصاویر مبدل به نوعی فرایند فرمی از اصل اثر شده است.

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با فنون جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. در روش میدانی با بررسی و مشاهده مستقیم نمونه‌آینه‌کاری‌های موجود در بناهای تاریخی و مذهبی شیراز اطلاعات لازم جمع آوری شده است.

پیشینهٔ تحقیق

فقدان مطالعات نظری درباره آینه‌کاری ایرانی سبب شده است که تحقیق علمی و نظاممند درباره آن امری دشوار گردد. بر اساس مطالعات نگارنده این جستار در منابع و مراجع فارسی اثر قابل توجهی در خصوص آینه کاری به چشم نمی‌خورد و هیچ تحقیق مستقلی نیز تاکنون در این زمینه انجام نگرفته است. به طور کلی مطالبی که در این خصوص نگاشته شده عموماً به معرفی تاریخچه آینه‌کاری می‌پردازد. از جمله

 تصویر^۴. نارنجستان قوام، شیراز، ۱۳۰۰ق، قاب‌بندی (مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۰)

می‌توان به پژوهش‌های محمد حسن سمسار و یحیی ذکاء در دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی (۱۲۸۱)، آرتو راهم پوپ در کتاب سیری در صنایع دستی ایران (۱۳۵۵)، لطف الله هنفر در کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان (۱۳۵۰)، محمد یوسف کیانی در کتاب تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی (۱۳۷۶)، پژوهش‌های حسین بلخاری قهی در کتاب مبانی عرفانی و معماري اسلامی (۱۲۸۴) و به مجموعه آثار منیره فرمان فرمانیان اشاره کرد که به آینه کاری در غالب زبان تجسمی معاصر توجه کرده است. مهم‌ترین کتابی نیز که درباره هنر آپ و سینه تیک نگاشته شده، کتاب فرانک پوپر است که تحت عنوان اوریژن و توسعه هنر سینه تیک در انگلستان انتشار یافته است. این کتاب در سال ۱۹۶۰م به زبان فرانسه ترجمه شده و هم‌اکنون نیز از اعتبار اولیه خود بر خوردار است.

۱. تاریخچه آینه کاری

مدارک تاریخی نشان می‌دهد که تزیین بنا با آینه برای نخستین بار در شهر قزوین پایتخت شاه طهماسب اول و در بنای دیوان خانه او به کار رفته است. با آگاهی از اینکه ساختمان دیوان خانه قزوین در (۱۵۲۴ق.م/۹۵۱م) آغاز گشته و در (۱۵۰۵ق.م/۹۶۵م) پایان یافته است، می‌توان نتیجه گرفت که پیشینه کاربرد آینه در بنا حداقل به نیمة سده

 تصویر^۵. نقش قاب‌بندی، ۱۳۰۰ق، قسمتی از بنای نارنجستان قوام، شیراز، مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۱

تصویر ۷. نقش مقرنس، ۱۳۰۵ق، قسمتی از بنای شاهچراغ، شیراز،
مأخذ: همان

تصویر ۸. نقش شمسه، ترچ و لچک، ۱۳۰۰ق، قسمتی از بنای
نارنجستان قوام، شیراز، مأخذ: همان

آستان قدس رضوی و دیگری ایوان آینه، صحن جدید آستان حضرت معصومه(س) در قم) (مؤتمن، ۱۱۸:۲۴۸) از نمونه‌های دیگر آینه‌کاری، تالار آینه در شمس العماره، کاخ گلستان و کاخ سبز در مجموعه سعد آباد، کاخ مرمر تهران، نارنجستان قوام شیراز، ایوان و آستانه حضرت عبدالعظیم (ع) در شهر ری، حسینیه امینی‌ها و بنای متبرک امام زاده حسین و شاهچراغ شیراز است که درخشش بسیاری دارد (تصاویر ۱تا ۴).

«گسترش کار برد آینه‌کاری تحول دیگری است که در این سده پدید آمد. از این پس آینه‌کاری از محدوده امکان مذهبی و کاخ‌های سلطنتی خارج شد و به صورتی گسترده در اماکن همگانی چون هتل‌ها، رستوران‌ها، تأثرا، فروشگاه‌ها و حتی خانه‌ها به کار رفت. این گسترش در شیوه سنتی آینه‌کاری بی اثر نبود و با نوآوری‌های تازه همراه شد» (کیانی، ۱۳۷۶: ۲۴۱).

۱-۲ سیر تحول آینه‌کاری

آینه‌کاری در آغاز به صورت نصب شیشه‌های یک پارچه بر روی دیوار بنا را یافت بود، چنان‌که در کاخ چهل‌ستون اصفهان بر دیوار سرحوض، آینه بزرگ و شفاف نصب کرده بودند که به آینه چهل‌ستون نما یا جهان نما مشهور است. سپس قطعات آینه به تدریج کوچک‌تر و ریزتر شد و به اشکال مثلث، لوزی، شش‌گوش و... درآمد و هنرمندان آن‌ها را به صورت لباس تراش به کار بردند (پوپ، ۱۳۵۰: ۴۰۱).

(۱۶:۵۱) می‌رسد. پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان (۱۵۹۸-۱۶۰۷ق.) در این شهر و شهرهای دیگر ایران استفاده از آینه گسترش یافت و در تزیین بسیاری از کاخ‌های دوره صفوی به کار برد شد. از میان بنای‌های دوره صفویه «آینه خانه» از همه مشهورتر است. این کاخ در زمان سلطنت شاه صفی (۱۶۲۹-۱۶۴۲ق.) (۱۳۸-۱۰۵۲ق.) کنار زاینده رود ساخته شد. «امارت خانه مشتمل بر تالاری شگرف و عالی در ساحل جنوبی زاینده رود قرار داشته است و هجده ستون مزین آینه‌کاری، طاق مجل آینه آن را نگه می‌داشته است. تالار، ایوان و دیوارهای این کاخ با آینه‌های یک پارچه به درازای یک و نیم تا دو متر و پهنای کمتر از یک متر آرایش شده بود که از بازتاب تصویر زاینده رود و درختان ساحل شمالی آن در آینه مناظر زیبا و جالب پیدیدار می‌گشت» (هرفر، ۱۳۵۰: ۵۷۸-۵۷۶).

در ساختمان چهل‌ستون نیز که از بنای‌های دوره شاه عباس دوم (۱۶۴۲-۱۶۷۸ق.) است از آینه‌کاری به عنوان تزیین بنا استفاده گسترش شده. در این کاخ آینه‌های قدی یا بدن نما و قطعات کوچک آینه و شیشه‌های رنگین برای آراستن سقف و بدن ایوان و تالار به کار رفته است. تا پایان سده (۱۲۰۰-۱۸۰۰ق.) به جز بنای دیوان خانه کریم‌خان زند بنای آینه کاری شده دیگری نمی‌شناشیم.

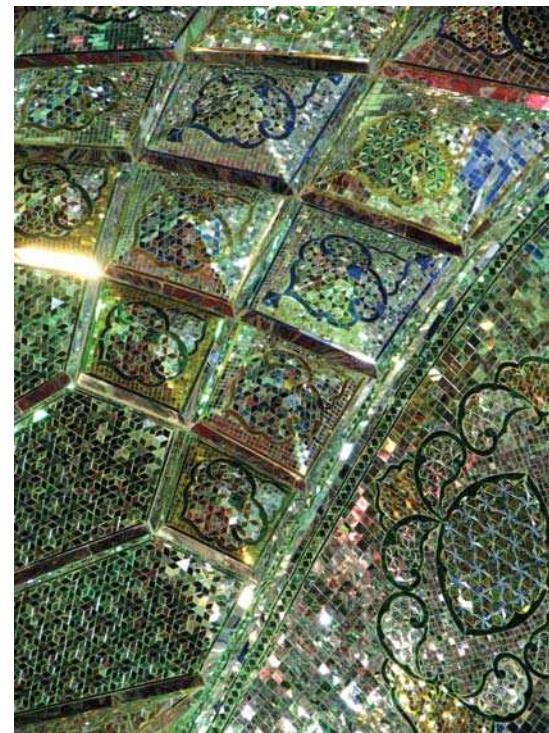
«در آغاز سده ۱۴هـ هنرمندان دو شاهکار کم نظری پدید آوردند که عبارتند از: ساختمان دارالسیاوه از مجموعه

تصویر۹.برش قطعات آینه، مأخذ: (www.Shbestan.ir)

تصویر۱۰.نصب قطعات آینه، مأخذ: www.Shbestan.ir

تصویر۱۱. نقش گل و بوته و اسلامی، ۱۳۰۵ق، شاهچراغ، شیراز، مأخذ همان

و منحنی برید شده و شکل های غیر هندسی را می سازند. در این شیوه قطعات آینه گاهی بر شیشه چسبانده می شود؛ این شیوه جدید آینه کاری به (یاقوتی) مشهور است (کیانی، ۱۳۷۶: ۲۴۳).

۱-۳ مواد و مصالح

مصالح و مواد مورد استفاده در هنر آینه کاری عبارت اند از: آینه، سریش و گچ نرم، ابزارهایی که در هنر آینه کاری استفاده می شوند عبارت اند از: الماس آینه بر (نرم بر)، گونیا، خط کش، قلم طراحی، خط کش چوبی برای خط اندازی روی شیشه، میز زیر دست، الگوی مقوایی، دم بر، بوم خوار و کاردک برای نصب. ضخامت مطلوب آینه برای آینه کاری یک میلی متر است، اما تضخامت دو میلی متر یا بیشتر نیز به کار برده شده است. هرچه قطر آینه کم تر باشد آسان تر بریده می شود و جفت کردن آن نیز دقیق تر صورت می پذیرد.

۱-۴ شیوه اجرا

مراحل مختلف آینه کاری بدین گونه است که نخست طرح کار بوسیله رسام که گاهی معمار بنا و یا خود آینه کار است تهیه می شود. در طرح های پیچیده کاغذ طرح را سوزنی می کنند و به وسیله آن سطح کار را گردۀ می زنند و سپس آینه کاری را برابر گردۀ اجرا می کنند. در مواردی که آینه کاری دارای سطح برجسته باشد زمینه طرح را قبل از گچ بریده برابر طرح آماده می سازند؛ سپس آینه بر قطعات آینه را

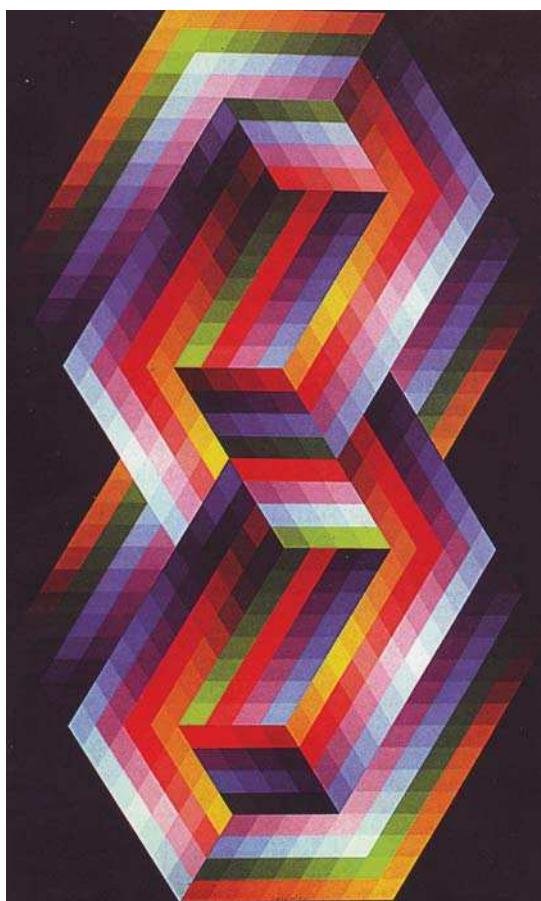
روش هندسی تنظیم عناصر ساختماری در هنر ایرانی سابقه دارد؛ لیکن آینه کار آن را با صراحة ووضوح مورد استفاده قرار می دهد. «این طرح هندسی با تقسیم دایره به اجزاء متساوی آغاز می شود، بسته به اینکه دایره در ابتدا به سه، چهار یا پنج قسمت تقسیم شده باشد، پایه موزون (ایاریتمیک) این شبکه، مثلث متساوی الاضلاع، مربع یا پنج ضلعی (ستاره پنج پر) و همچنین مضرب این اشکال یعنی شش ضلعی یادو مثلث درهم (ستاره شش پر) هشت ضلعی (ستاره هشت پر) وغیره خواهد بود» (رحمتی: ۱۳۹۰، ۲۰۴).

رایج ترین طرح ها در آینه کاری طرح مشهور «گره» و شیوه «گره سازی» بود که از نظر تنوع اشکال و کاربرد آن در رشته های گوناگون هنر ایران در نوع خود بی نظیر است. طرح های دیگر چون «فابسازی» یا «قبابندی» (تصویر۵) شمسه، ترنج، لچک (تصویر۶) و مقرنس هایی که با آینه کاری پوشانده می شود و در سقف نیم گنبدی ایوان های زیر گنبدها، سکنج ها و برکاربندی ها به کار می رود. (تصویر۷)

در نیمة دوم سده چهاردهم هجری آینه کاری همراه با گچ بری رواج یافت و در آینه کاری نوآوری های تازه ای پدید آمد. کار برد شیشه های رنگی در سطح وسیع تر، ایجاد نقوش و طرح های تازه چون گل و بوته و نقوش اسلامی و کاربرد شیشه های کاو (محدب) که به صورت آینه در می آید از ویژگی های این دوره است (تصویر۸). در این روش تازه قطعات آینه و شیشه برخلاف روش سنتی که تمامی قطعات به شکل هندسی و گوشه دار بریده می شد به اشکال مدور

تصویر ۱۱. جریان، برقیت رایلی، ۱۹۶۴، رنگ ترکیبی-رزینی روی تخته‌نقاشی (کاربرد، ۱۳۷۸: ۱۱۱).

تصویر ۱۲. کپوزیسیون، ویکتور وازارلی، ۱۹۶۹، آکریلیک روی بوم، مأخذ: حلبی، ۱۳۸۳: ۲۱۵.

مرکز به چشم می‌خورد و همین تصور، سطح پیوسته‌ای را در ذهنمان ایجاد می‌کند. روند کار از شکل‌های هندسی آغاز

در اشکال و اندازه‌های موردنیاز با الگوهای مقوایی بریده و آماده می‌کند (تصویر ۹). آنگاه آینه کار با خمیری که آمیزه‌ای از گچ و سریش است، قطعات آینه را برابر طرح بر سطح کار می‌چسباند و نقوش دلخواه را پدید می‌آورد (تصویر ۱۰). در پایان آینه پاک کن کار را پاکیزه کرده و جلا می‌دهد» (کیانی، ۱۳۷۶: ۲۴۴).

۲- آپ آرت

آپ آرت یا هنر بصری نوعی انتزاع گرایی مبتنی بر ساماندهی اشکال دو بعدی و سه بعدی است که بر تأثیرات دیداری توجه دارد. آنچه بیننده در مواجه با این آثار دریافت می‌کند متکی بر واکنش‌های روان‌شناسانه در حرکت نگاه و فرایند دیدن است. «فرانک پوپر اد کتاب اوریژن و توسعه هنر سینه‌تیک هنر آپ و سینه‌تیک را به انواع متفاوتی تقسیم می‌کند. اولین قسمت که دارای شاخص عینی هنر آبستره است، شامل آثاری می‌شود که از نظر پسیکو فیزیولوژیکی ۲ برای بیننده عکس العملی به وجود می‌آورند؛ یعنی طرح‌هایی که در هم می‌چرخدند و در چشم بیننده به حالت مواجه به نظر می‌آیند. این نوع کارها دقیقاً اپتیک (بصری) نامیده می‌شوند (تصویر ۱۱). نوع دوم شامل آثاری است که برای بیننده حالت دو وجهی دارند و به دو صورت به نظر می‌آیند این گونه آثار از حالت فعل و متحرکی برخوردار می‌باشند (تصویر ۱۲).

در نوع دیگر که مسأله ماشین و حرکت مورد نظر است، آثار هنری است که بخشی یا همه قسمت‌های آن به حرکت در می‌آیند، بدون آنکه نیروی یک ماشین آن را به حرکت در آورده باشد» (تصویر ۱۳ حلبی، ۱۳۸۳: ۲۱۰). از برجسته‌ترین هنرمندان آپ آرت می‌توان از ویکتور وازارلی^۳، جوزف آلبرس^۴، یا کوف آکام^۵ و بربیجیت رایلی^۶ نام برد. در این بین «ویکتور وازارلی به عنوان مبتکر و پایه گذار نهضت نقاشی آپ آرت نامیده می‌شود؛ در آثار او نشانه‌های واضحی از هنر اسلامی دیده می‌شود چنانکه خودش نیز به آن اقرار نموده است» (همان: ۲۱۶).

۳- کیفیت نشانه‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی

آپ آرت (توهم بصری، کیفیت دیداری، تضاد رنگی) آنچه در این بخش سعی در ارائه آن می‌شود، نگاهی است به شباهت‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ آرت؛ فرایند بررسی براساس تجزیه و تحلیل ساختار بصری آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ آرت صورت گرفته است. در انتخاب گزاره‌های مورد بررسی سعی شده تا موارد مذکور بیانگر شیوه رایج دوره یا نشانگر پیشرفت در عرصه کاربرد نشانه‌های دیداری در نمونه‌های مورد نظر باشندکه عبارت اند از: توهם بصری، کیفیت دیداری، تضاد رنگی.

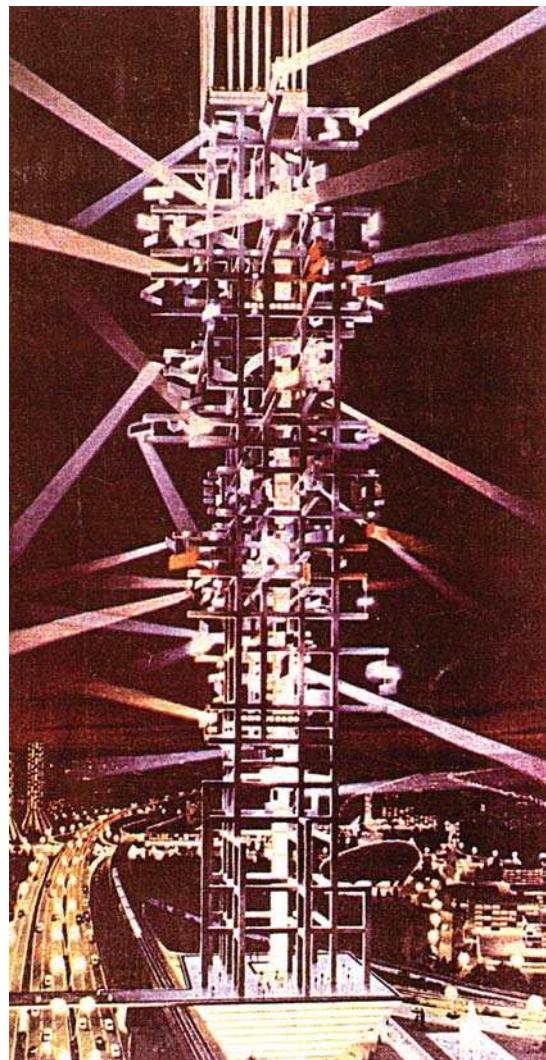
۱- توهם بصری

در آینه‌کاری ایرانی یک فضای بزرگ متکثراً و خارج از

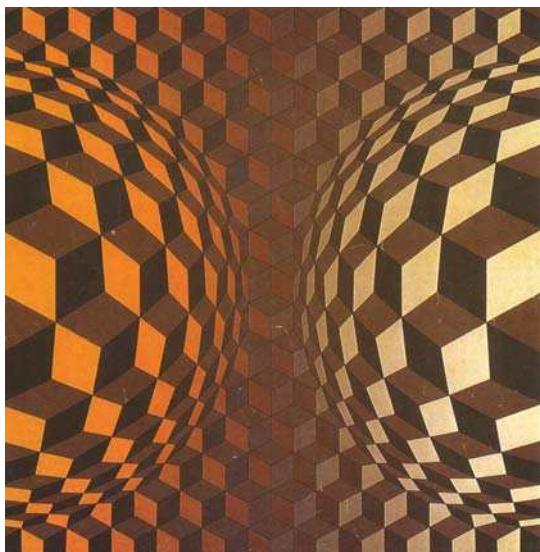
1. Frank Popper
پژوهشگر هنر
2. Psychophysiolistique
حالات روانی و جسمانی
3. Victor Vasarely
نقاش، مجسمه ساز و طراح متولد ۱۹۰۸-۱۹۹۷
4. 1888-۱۹۷۶ . Josef Albers
نقاش، طراح و مدرس، متولد آلمان
- 5- Yaacov Agam
مجسمه ساز و نقاش متولد فلسطین، ۱۹۲۸
6. Bridget Riley
نقاش، متولد انگلستان، ۱۹۳۱

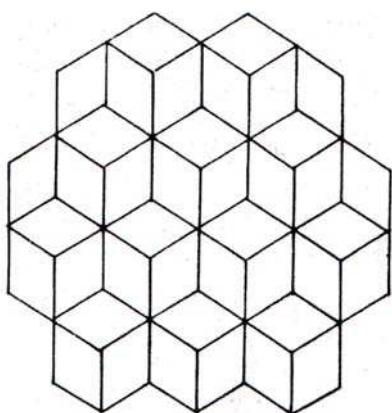
تصویر ۱۵. تجزیه ساختمان هندسی تصویر ۱۴، مأخذ: همان

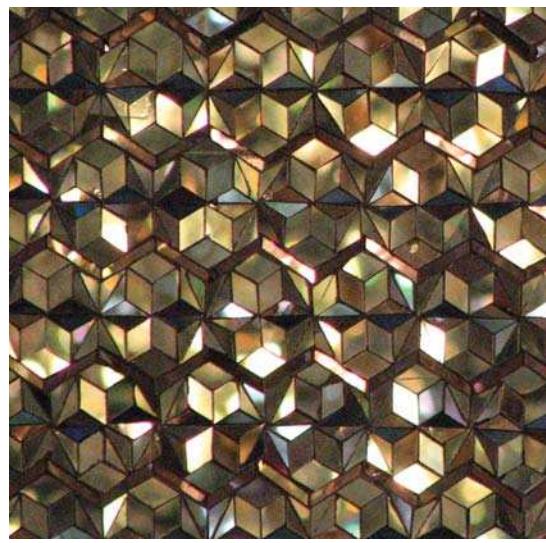
تصویر ۱۳. برج سبیرنتیک، نیکلا شوفر، ۱۹۶۱، بلندی ۵۲ متر، مأخذ: همان: ۲۱۱

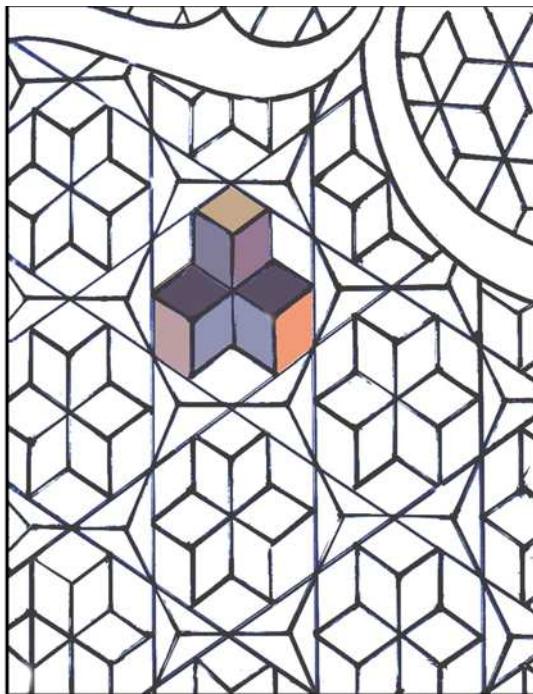
تصویر ۱۶. کمپوزیسیون ویکتور وازاری، ۱۹۶۹، آکریلیک روی بوم
مأخذ: حلیمی، ۱۳۸۳: ۰۹

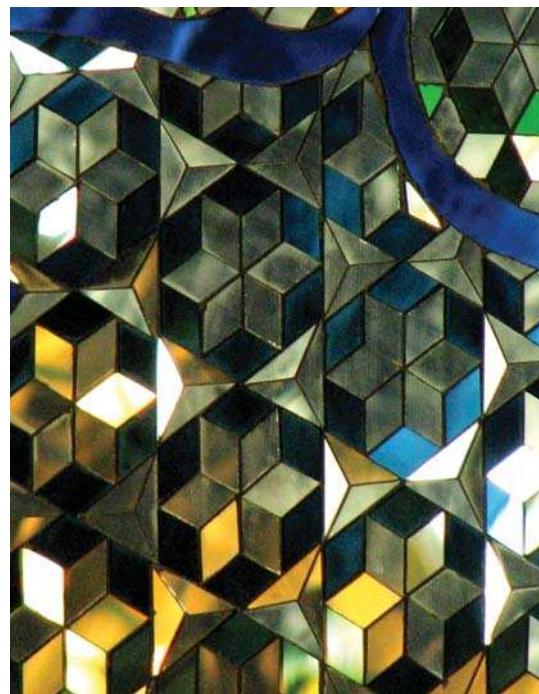
تصویر ۱۷. تجزیه ساختمان هندسی تصویر ۱۶، مأخذ: نگارنده.

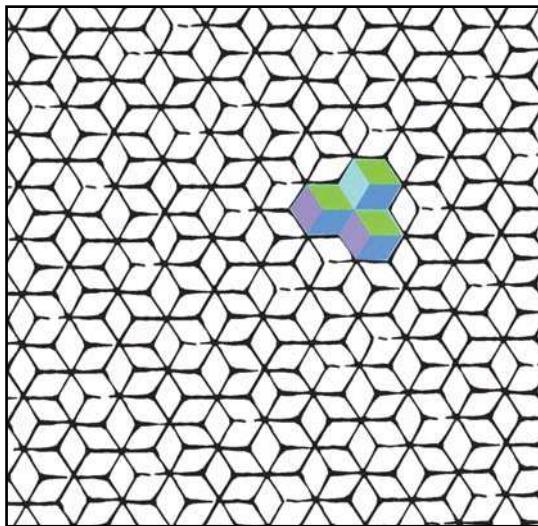
تصویر ۱۴. قسمتی از آینه کاری شاهچراغ، شیراز، زین العابدین، ۱۳۰۵،
گره، مأخذ: نگارنده.

تصویر ۱۹. تجزیه کیفیت دیداری تصویر ۱۸، مأخذ: همان.

تصویر ۱۸. قسمتی از آینه‌کاری شاهچراغ، شیراز، زین العابدین، ۱۳۰۵، گره، مأخذ: همان.

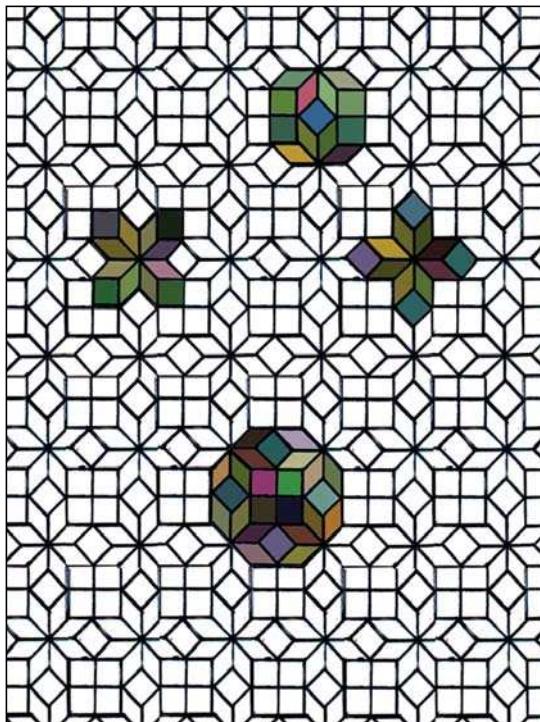
تصویر ۲۱ تجزیه کیفیت دیداری تصویر ۲۰، مأخذ: نگارنده.

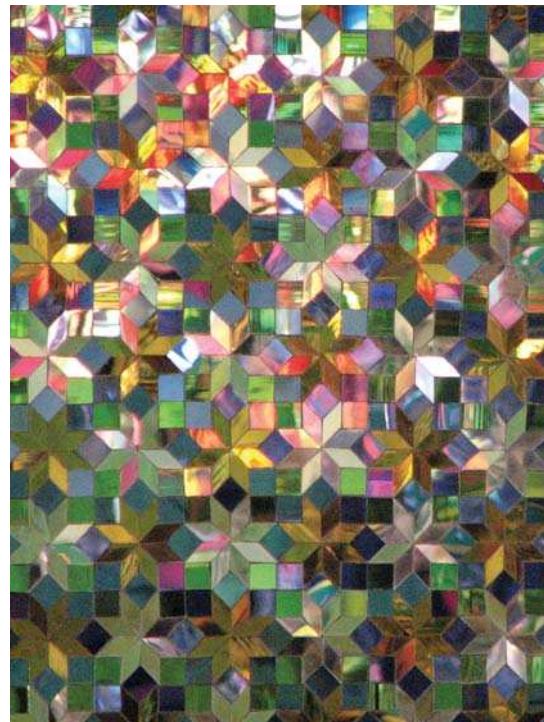
تصویر ۲۰. کمپوزیسیون، ویکتور وازارلی، ۱۹۶۹، چاپ، موزه هنر مدرن نیویورک، مأخذ: همان.
www.moma.org

و فرم‌های ساده شده طبیعی تشکیل داده اند و عناصر شکل‌ساز در چنان ارتباط متناسبی به هم پیوند یافته اند که انگار با علم اعداد ساخته شده اند. این رشد شفاف در سراسر نگاره گسترش یافته شبکهٔ ظریفی از خطها از چپ به راست و از بالا به پایین کشیده شده و به این ترتیب چهار چوبه پنهانی پدید آمده است که در تشکیلات ممتازش فرم‌های دار نظم از پیش تعیین شده‌ای جاگرفته اند» (هافتمان، ۱۳۸۵: ۲۵۱).

می‌شود. این شکل‌ها از طریق محاسبه و برحسب روابط و تنشیبات ریاضی سازمان می‌یابند. بازتاب شکل‌های هندسی حاصل از تحلیل فرم و فضا به گونه‌ای است که احساس فرورفتگی و برآمدگی را توأمان ایجاد می‌کند. اگر در مقابل دیوار آینه‌کاری شده بایستیم احساس خواهیم کرد که درون آن کشیده شده‌ایم. محتوای شکلی این دیوار نگاره را «فرم‌های کوچک هندسی

تصویر ۲۲. تجزیه تضاد رنگی تصویر ۲۲، مأخذ: نگارنده.

تصویر ۲۳. تجزیه تضاد رنگی تصویر ۲۲، مأخذ: نگارنده.

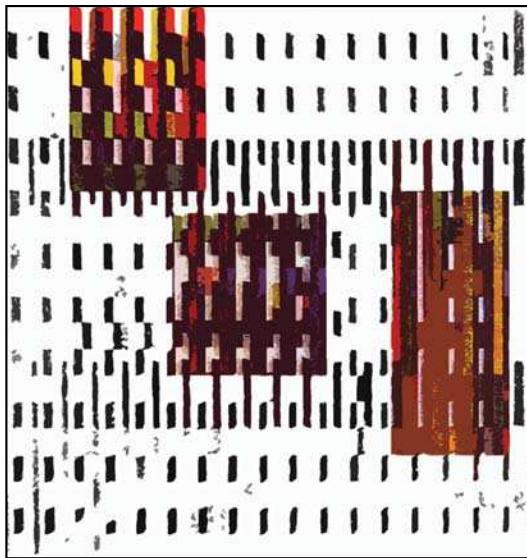
و به این سو و آن سو توسعه می‌یابد. نتیجه این روند تجسم فضایی خیالی، معلق، متحرک و پویاست. در نقاشی آپ آرت نیز «شکل‌های هندسی-مربع، دایره، مثلث، مستطیل، و چند وجهی براساس قواعد ریاضی به گونه‌ای سازمان می‌یابند که تصوری از جنبش، پیش‌بینگی و پسروندگی را به تماشاگر القا کند» (پاکبان، ۱۳۸۵: ۶۱۴) (تصویر ۲۳)، «بدین ترتیب که اثر مورد نظر نمی‌تواند در یک صورت دیده شود بلکه با توجه به نحوه نگاه بیننده، حالت‌های مختلف و متغیری را ایجاد می‌کند و به شکل تصاویر مضاعف دیده می‌شود، به عنوان مثال در سطحی شطرنجی که با درونگ سیاه و سفید رنگین شده برای بیننده یک نوع ایهام بصری حاصل می‌شود در چنین سطحی نمی‌توان تشخیص داد کدام یک از مربع‌ها منفی و کدام یک مثبت است. در نمونه‌های دیگر هم می‌توان ایهام بصری را مشاهده کرد از جمله در شکلی که از مکعب‌های متعددی تشکیل شده بخشی از هر مکعب با مکعب دیگر مشترک است و به صورتی دیگر ایهام تصویری را می‌توان مشاهده کرد» (حلیمی، ۱۳۸۳: ۲۱۶) (تصویر ۲۴).

۳-۲ کیفیت دیداری

آنچه بیننده در مواجهه با آینه کاری ایرانی دریافت می‌کند متکی بر واکنش‌های حسی در حرکت نگاه و فرایندیدن است، نوعی انتزاع گرایی مبتنی بر سامان دهی اشکال دو بعدی و سه بعدی که بر حرکت نگاه در پهنه دیوار توجه دارد. در اینجا

بنابراین به نظر می‌رسد که در آینه کاری به دامنه دید، یعنی آنچه که ما در یک لحظه می‌توانیم ببینیم، توجه شده است. این طرح افکنی هوشمندانه، از مشاهده دقیق سرچشم می‌گیرد (تصویر ۲۴).

آینه کار به منظور خلق جهان جاودانی خویش، اشیاء را از محیط معمولشان به محیط درون آینه‌ها انتقال می‌دهد تا تکان ناشی از حضور غیر معمولشان در محیط جدید ایجاد ابهام کند. وی طرحی هندسی از خطوط عمودی، افقی و مورب را روی دیوار سامان می‌دهد که هر لحظه در پی حرکت نگاه بیننده، موج جدیدی از کنش بصری را به وجود می‌آورد و تجربه جدیدی از مشاهده اثر را باعث می‌شود. «این به تجربه کسی شباهت دارد که شکل‌های یک منظره را یکی یکی درک می‌کند و ابعاد نسبی اشیاء به جای آنکه تا ابد به وسیله یک پرسپکتیو تک نقطه ای یا دو نقطه ای مانند آنچه معمولاً در یک عکس می‌بینیم ثبت شده باشد تغییر پیدا می‌کند» (کارلر، ۱۳۷۸: ۱۰۰). بنابراین عمق نمایی تصویر به ایجاد ژرفای انجامد و لایه‌های سطوح دورشونده و پیش آینده، یک فضای سه بعدی را تداعی می‌کند و ساختمان تصویر می‌تواند یک مفهوم مکعبی به دست آورد، بدون آنکه نظام هندسی خود را از دست دهد (تصویر ۲۵). جهان بیرونی برای آینه کار به شکل اشیایی در متن فضا جلوه می‌کند. فضا دیگر خاصیت در برگیرنده اشیاء را از دست داده و نوعی قدرت تحول و پویایی بیان بدست آورده است و از درون دارای رشد و آفرینندگی است

تصویر ۲۵. تجزیه تضاد رنگی تصویر؛ مأخذ: نگارنده.

تصویر ۲۶. یک قسمت از مجموعه پنج قسمتی، یاکوف آگام، ۱۹۶۷م،
رنگ و روغن روی آلミニوم، مأخذ: کلکسیون خصوصی، مأخذ:
حلیمی، ۱۳۸۳.

بیننده خود موضوع حرکت است و تغییر زاویه دید و حرکت ناشی از فعالیت جسمانی وی واکنش تصویری اثر را تغییر می‌دهد (تصویر ۲۱ و ۲۰). بنابراین نشانه‌های زیبایی‌شناسی در آینه‌کاری پی در پی در حال تغییر است. این نوع نگاه اثر را در مسیر انتزاع و تأکید بر حساسیت‌های بصری به پیش می‌برد. تأثیر اشیاء بر بیننده در اثر خطوط کناره‌نمای پس‌زمینه و پیش‌زمینه (در اثر بازتاب) چنان است که در آن واحد هم دور است و هم نزدیک. نوعی پرسپکتیو مرکب حاصل از دیدگاه‌های متعدد فضا را به حرکت در می‌آورد و ابعادش را تغییر می‌دهد، به صورتی که سطح دیوار فضایی متحرک به نظر می‌رسد و مسئله حرکت در فضای بینال می‌گردد.

در نقاشی آپ آرت نیز «بیننده صرفاً در برابر پدیده‌ای عینی، بی نشان و دیداری قرار می‌گیرد که یا جالب است یا غافلگیر کنند. آپ آرت به ارزش ذاتی چنین پدیده‌هایی علاقه مند است، و به کاولین و آزمودن امکانات مختلف آن‌ها قناعت می‌کند هدف اصلی تجزیه و تحلیل کمایش علمی محرك‌های دیداری ممکن است» (بکولا، ۱۳۸۷: ۴۲۷) (تصویر ۲۰). واژارلی می‌گوید: «نقاشی و پیکره سازی تبدیل به اصطلاحات خارج از منطق زمانی شده اند.

درست تر این است که از یک هنر شکل پذیر دو، سه و چند وجهی سخن بگوییم ما دیگر دارای ظاهر مشخص یک حساسیت خلاق نیستیم، بلکه دارای پیشرفت و پرورش یک حساسیت شکل پذیر در فضاهای مختلف هستیم» (آرناسون، ۱۳۸۳: ۵۶۹).

۳-۳. تضاد رنگی

تضاد رنگی در آینه کاری محمول نوعی کنش بصری در

سطح‌های دو بعدی تیره و روشن به دقت درکتار هم چیده شده اند و ساختاری مستحکم پدید آورده اند که همین امر، نوعی ارتعاش فضایی را در گستره دیوار ایجاد می‌کند. به قول پل کله، «جهانی از شکل، از بطن عناصر صرفاً انتزاعی اشیاء زاده خواهد شد که از قواره بدنی عناصر، به عنوان اشیاء، موجودات یا چیزهای انتزاعی مانند حروف و اعداد کاملاً مستقل خواهد بود» (گاردنر، ۱۳۷۸: ۱۱۵) (تصویر ۱۸). در آینه‌کاری قسمتی از کیفیت بصری تصاویر دیدنی نیست، مگر آنکه بیننده بتواند فراسوی سطح آن را مشاهده کند، زیرا اگر به سطح ظاهری اشیاء اکتفا کنیم فقط وجود بیرونی آن شیء را خواهیم دید، ولی در آینه‌کاری آن چیزهایی که از افق دید ما پنهانند اجازه می‌یابند که راه خودشان را بر روی سطح دیوار بیابند. لایه‌های سطوح دورشونده و پیش‌آینده یک فضای سه بعدی را تداعی می‌کنند. عناصر بصری پنهان فقط در صورتی دیده خواهند شد که تصویر از کیفیت دیداری ویژه‌ای برخوردار باشد. هنگامی که بیننده نسبت به شیء واکنش نشان دهد و درباره آن کیفیت شدید فرم اصلی از درون آن متولد خواهد شد. بنابراین آینه کار «با به حداکثر رساندن جلوه‌های برجسته‌نمایی و پرسپکتیو بیننده را وا می‌دارد که به سطح دیوار بنگرد و یک بار دیگر آن را همچون سطحی سه بعدی و پوشیده از رنگ و طرح باز شناسد و بوسیله تنظیم دقیق مناطق نور و سایه می‌کوشد، تلفیقی میان کیفیت دو بعدی و نمای سه بعدی تصویر ایجاد کند» (گاردنر، ۱۳۷۸: ۵۹۴). وی بر آن است که بیننده تصویر را از زوایای دید مختلف ببیند. به همین جهت نگاه وی را روی اشیاء از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت داده و زوایای دیدش را عوض می‌کند.

جدول ۱. تجزیه و تحلیل نشانه‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت

تکنیک	سال خلق اثر	عنوان اثر	هنرمند	آثار هنرمند		شاخص‌ها	آثار هنرمند		مکان	سال خلق اثر	تکنیک	
				تجزیه و تحلیل بصری	آثار		تجزیه و تحلیل بصری	آثار				
آکوبلک روی بوم	۱۹۶۹	ترکیب بندی	ویکتور وازارلی			توهم بصری			زن العابدین	شاهجهان شیراز	۱۳۰۵	گره
چاپ	۱۹۶۹	x	x			کیفیت دیداری			x	x	x	x
رنگ و روغن روی آلuminium	۱۹۶۹	x	یاکوف آشام			تضاد رنگی			x	x	x	x

جدول ۲. مقایسه تطبیقی نشانه‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت

نشانی آپ‌آرت	آینه‌کاری ایرانی	مورد مقایسه	شاخص‌ها
x	x	عناصر هندسی	توهم بصری
x	x	فضای مثبت و منفی	
x	x	فضای مکعبی	
x	x	حرکت	کیفیت دیداری
x	x	خطوط مواج	
x	x	حالات دووجهی	
x	x	کنتراست تیرگی روشنی	تضاد رنگی
x	x	کنتراست رنگ‌های گرم و سرد	
x	x	کنتراست رنگ‌های مکمل	

پدیدار می‌شود درجهٔ افزایش نیروی رنگ و یا در جهت افزوده شدن روشنایی رنگ و یا درجهٔ گذرنمودن یک رنگ مکمل به رنگ مکمل دیگر یا در مسیری که رنگ‌های سرد به سوی رنگ‌گرم تر طی می‌کنند و یا در جهت حرکت رنگ گرم به سوی رنگ‌های سردتر، این گونه گذر کردن ها از کیفیتی به کیفیت دیگر موجب پیدایش جنبندگی در ترکیب بندی رنگ‌ها می‌گردد» (هافتمن، ۱۳۸۵: ۱۶۲). قطعات خردشده آینه‌های رنگی وقتی کنار هم روی دیوار می‌نشینند، اختلاف رنگی و اندازه شان آن‌ها را به یکی‌گر نزدیک می‌سازد و جلوه بصری مستقلی به وجود می‌آورد. نتیجه یک پرسپکتیو عمیق است که با استفاده از روشنی‌ها و تیرگی‌های محاسبه شده فضای تصویری ژرفی را از دل دیوار بیرون می‌کشد (تصویر ۲۲).

«قالشان مدرن به‌ویژه فوتوریست‌ها برای تشدید فعل و انفعالات تجسمی از عنصر رنگ به خوبی بهره گرفتند تا دستگاه بینایی را تحت تأثیر شرایط ابداعی فضای تجسمی پدید آمده از رنگ و فرم قرار دهند؛ در نقاشی آپ آرت با ترکیب شکل‌های هندسی و رنگ‌آمیزی با رنگ‌های متضاد و مقابله فرم‌ها و رنگ‌ها جلوه‌های دیداری رنگ و فرم به وجود می‌آید» (حليمي، ۱۳۸۴: ۲۱۵) (تصویر ۲۴) و «با استفاده از زوج رنگ‌های مکمل که تباین همزمان ایجاد می‌کنند و یا کاربست رنگ‌هایی با اختلاف بسیار ناچیز که تمرکز چشم را عمالاً ناممکن می‌سازند می‌توان تأثیر گیج‌کننده این نقوش را افزایش داد» (بکولا، ۱۳۸۷: ۴۳۶) (تصویر ۲۵)

سطح دیوار است که با تغییر زاویهٔ دید تماشاگر توهم حرکت را پدید می‌آورد و مبتنی بر کارکرد نور و نیز پدیده‌های فیزیکی شناخته شده، مانند خطای باصره هنگام مواجهه با تضاد خیره کننده تیره-روشنی، و نیز مجاورت رنگ‌مایه‌های خاص در کنار یکدیگر است که نه تنها بر روی دیوار بلکه به طور اساسی در ورای چشم و ذهن بیننده نیز پایدار می‌ماند. «هنرمند آینه کار از دو سایه رنگ می‌آغازد و در دو سوی یک محور فرضی عناصر خود را در تضاد با یکدیگر قرار می‌دهد و آن‌ها را متعادل می‌سازد، تا تضاد جدید به نقش مایه ای جدید منتهی شود؛ بنابراین با پیش رفتن از یک تضاد به دیگری، گستره دیوار سرانجام پوشیده خواهد شد» (پاکبان، ۱۳۸۱: ۳۵۰) (تصویر ۲۲).

تضادهای تیره و روشن، تضادهای رنگ‌های مکمل و تضاد خطها نه فقط در ساختار بصری، بلکه در ساختار زیبایی شناسانه محقق می‌شوند. پذیرش چنین روش علمی، مستلزم آن است که تصویر تحت نظارت هنرمند درآید، نه فقط رنگ‌ها و سایه رنگ‌ها بلکه همچنین ساختار هندسی اثر به طریقی منضبط سامان می‌یابد.

تأثیر حاصل از به کار گرفتن عناصر رنگی متضاد این است که نه رنگ زمینه و نه رنگ قطعات آینه هیچ یک به طور جداگانه خودنمایی نمی‌کنند، چراکه هریک از ارزش‌های رنگین را می‌توان به یک سطح معلق در فضا تبدیل نموده، سپس با نهادن لایه ای روی لایه‌ای دیگر آن‌ها را به نظم درآورد. «اکنون فضا-زمان در جهت حرکات رنگ

نتیجه

آنچه در این مقاله بیشتر مدنظر قرار داشت مطالعهٔ تطبیقی نشانه‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت بود که مواردی مانند توهم بصری، کیفیت دیداری و تضاد رنگی را شامل می‌شد و بررسی ریشه‌ای و خاستگاه و چگونگی تأثیرات متقابل احتمالی در رددهای بعدی قرار گرفت که خود مطالعات فکری و علمی بیشتری را می‌طلبید. با درنظرگرفتن مواد اولیه، شیوه اجرا، خصوصیات ساختاری و فکری، نحوه بروز نشانه‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت متفاوت است، ولی در ادراکات دیداری که در ناظران ایجاد می‌کند کاملاً یکسان است و کیفیت مشابهی دارد. حاصل تطبیق و نتیجهٔ بررسی‌ها نشان می‌دهد که:

- ۱- آینه‌کاری ایرانی سازمانی دقیقاً محاسبه شده از سطوح‌های تصویری و نظامی از روابط فضایی را کشف کرده است و آن را به طرزی منطقی به وسیله قطعات آینه عرضه می‌دارد.
- ۲- نشانه‌های بصری به کار رفته در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت فارغ از مجموع شرایط زمانی و مکانی به صورت مشابه به کار رفته است.
- ۳- نشانه‌های بصری همچون توهم بصری، کیفیت دیداری، تضاد رنگی قبل از اینکه در نظام زیبایی‌شناسی نقاشی نوین پدیدار شود در هنر آینه‌کاری ایرانی متجلی شده است.

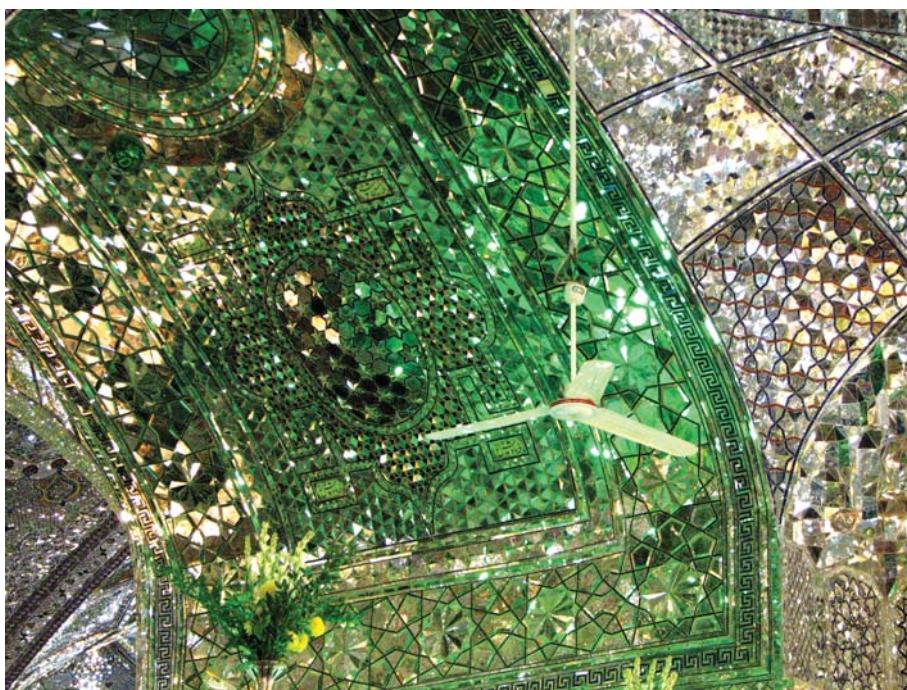
منابع و مأخذ

- آرناسنون، یوروواردور هاروارد. ۱۳۸۳. *تاریخ هنر مدرن، نقاشی، پیکره‌سازی و معماری در قرن بیستم*. ترجمه مصطفی اسلامیه. تهران: آگه.
- بکولا، ساندرو. ۱۳۸۷. *هنر مدرنیسم*. ترجمه روین پاکباز. تهران: فرهنگ معاصر.
- بلخاری قهی، حسین. ۱۳۸۴. *مبانی عرفانی و معماری اسلامی (دفتر دوم)*. تهران: سوره مهر.
- پاکباز، روین. ۱۳۸۱. *رجستجوی زبان نو. تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید*. تهران: نگاه.
- پاکباز، روین. ۱۳۸۵. *دایرةالمعارف هنر*. تهران: فرهنگ معاصر.
- پوپ، آرتور اپهام. ۱۳۵۵. *سیری در صنایع دستی ایران*. تهران: بانک ملی ایران.
- حليمي، محمدحسين. ۱۳۸۲. *نگرشی بر شیوه‌های نقاشی رنسانس تا هنر معاصر*. تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب.
- رحمتی، انشاء الله. ۱۳۹۰. *هنر و معنویت*. تهران: فرهنگستان هنر.
- کیانی، محمديوسف. ۱۳۷۶. *تزيينات وابسته به معماری دوران اسلامی*. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- گاردنر، هلن. ۱۳۷۸. *هنر در گذر زمان*. ترجمه محمد تقی فرامرزی. تهران: آگاه.
- لینتن، نوربرت. ۱۳۸۲. *هنر مدرن*. ترجمه علی رامین. تهران: نی.
- لوسياسمیت، ادو ارد. ۱۳۸۰. *مفاهیم، رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم*. ترجمه علیرضا سمیع آذر. تهران: چاپ و نشر نظر.
- مؤتمن، علی. ۱۳۴۸. *راهنمای تاریخ آستان قدس رضوی*. تهران: آستان قدس.
- هافتمن، ورنر. ۱۳۸۵. *اندیشه و کار پل کلی*. ترجمه محسن وزیری مقدم. تهران: سروش.
- هنرف، لطف الله. ۱۳۵۰. *گنجینه آثار تاریخی اصفهان*. اصفهان: کتابفروشی ثقفي.
- هولستر، ارنست. ۱۳۸۲. *هزار جلوه زندگی*. پژوهش از پریسا دمندان. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

A Comparative Study of the Visual Signs of Persian Mirror work and the OP [Optical] Art Painting

Reza pourzarrin, M.A, Painting Faculty of art,Isfahan University, Isfahan, Iran .

Received: 2012/4/16 Accepted: 2013/7/9

The mirror work is a Persian traditional art that has been mainly used in indoor decorations of historical buildings, particularly religious ones. This art has always been exercised to realize the spiritual quality of building and portray the world of ideas in the thought of the mystics and Persian artists. It has also bridged the sacred and human zones. In this field of art, the mirror worker creates a structure of interlocking geometrical designs by cutting the mirrors into various shapes. These shapes are formed through calculation and mathematical relations and create an independent visual space. This way of envisaging space, helps to create a vast visual space, so that the changes and styles of modern art, particularly OP Art painting, are comparable visually to this art. This article seeks to answer whether the aesthetic signs in Persian mirror work and Op Art painting are of equal position? Therefore we will study some of the common aspects of these genres through the use of the analytic-descriptive method, drawing on published material and field research. The results indicate that: 1-The Persian mirror work has discovered a well-calculated organization of visual layers and arrangement of spatial relations which is presented logically via pieces of mirror. 2-The visual signs in Persian mirror work and OP Art painting, apart from the circumstances of time and place, have been applied similarly. 3-The visual signs like visual illusion, optical quality, color contrast, have been manifested in the art of Persian mirror work prior to their appearance in the modern painting aesthetic system.

Key words: Persian Mirror work, Modern Painting, OPArt painting .