

بخش دوم

خوشنویسی

مقدمة

در میان هزار خوشنویسی شاید کجا نه سری باشد که دلول زندگی مورود است عاد و مهکان
قواری کیر و گیت گر خود را از این سری نیاز بداند و علاوه ای خوش نوشن
نمایش نداشت. و آتن خلی خوش نیاز عمومی جامعه است و برای مفعاین نیز
بایتی است این سرخوش نویسی مژدهات آن اشاحت پس باقیان داشت کاره و کاره
این سرخوش نداشت. کتاب فرهنگ و سیر آن بود و داشت تما پرداختن پس از
دسرخوش بزمی خوش نویسی و معنی مژدهات آن در کتاب قیدم خط برای نم
بردازد. اما بعد از آن مورش سرخوش نویسی و خوش نوشن با کتاب فیگات سر
دو در درس آغاز کرد و داشت. ولی پایان نمی یاف.

ایمید و ایم اکنون که دسای تکاش خود را جات معلمان دلسرخ شفت و تو زانی
نیزی در خوش نویسی سیده و ماسی و کوشش پیش آن اراده داشت و آنند شاه
خور سرمندانی بزرگ از میان شهادتمندان ایران اسلامی ہائیم و سریر
خوش نویسی بدت شاخ خط و تصویر کرد.

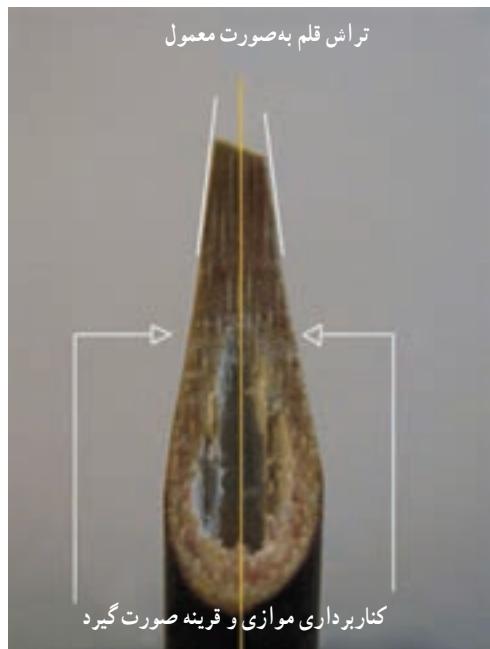
قطعه خط نسکته نستعلیق / رنگه نویسی / اثر درویش عبدالمجید طالقانی (۱۱۵۰-۱۱۸۵ق) / کتابخانه آستان قدس رضوی

درس اول

نحوه تراشیدن قلم— قالب‌های ابزاری خوشنویسی

در پایان این درس انتظار می‌رود:

- مراحل اصلی تراشیدن یک قلم را بشناسید و در تراشیدن قلم خوشنویسی خود براساس این مراحل مهارت نسبی داشته باشید.
- قالب‌های متداول در ارائه آثار خوشنویسی و شباهت و تفاوت‌های آن را درک کنید و بتوانید در بعضی از این قالب‌ها، خوشنویسی کنید.

کناربرداری موازی و قرینه صورت گیرد

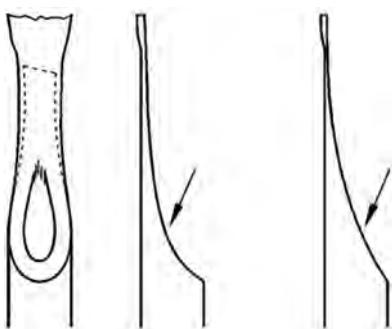
فکر کنید

به نظر شما مهم‌ترین وسیله یا ابزار در خوشنویسی چیست؟ علاوه بر شناخت ابزار و وسائل خوشنویسی، نحوه استفاده و آماده‌سازی آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لازم است ضمن انتخاب ابزار مناسب، به درستی آنها را برای استفاده نیز آماده کنیم. در این میان، قلم مهم تر و تأثیرگذارتر از بقیه ابزارها است. لذا نحوه تراشیدن آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

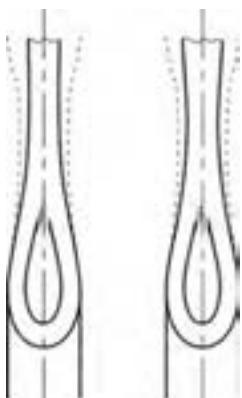
الف) نحوه تراشیدن قلم^۱

تراشیدن قلم سه مرحله اصلی دارد که عبارت است از :

- ۱- فتح
- ۲- نحت
- ۳- قط

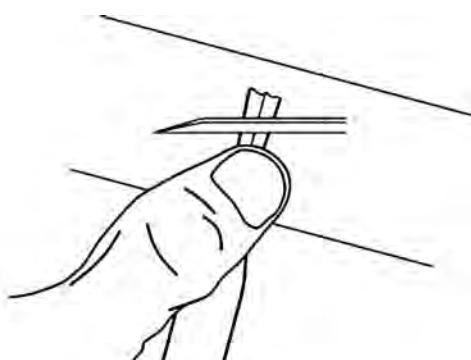

فتح : ابتدا قلم تراش را روی قلم قرار داده و با فشار دست آن را در مسیر هلالی شکل به سمت سر قلم حرکت می‌دهیم و بخشی از پوست قلم را برمی‌داریم تا مغز قلم مشخص گردد.

نحت : در مرحله دوم کم کم و هر بار از یک طرف پهلوهای قلم را می‌تراشیم تا زبانه قلم به اندازه دلخواه درآید.

قط : قط زدن، آخرین مرحله تراش قلم است، اما پیش از آن کمی از پوسته قلم را در ناحیه پشت زبانه برمی‌داریم. این کار برای آن است که چربی پوسته قلم مانع ذخیره شدن مرکب برای نوشتن نشود.^۲

-
- ۱- تراشیدن قلم بهتر است توسط معلم یا فردی که به این کار آشنایی دارد انجام شود، اما در صورت نیاز با رعایت احتیاط در استفاده از قلم تراش به این کار بپردازد.
 - ۲- چون پوسته قلم را به شکل ناخن از ناحیه پشت زبانه برمی‌داریم به آن ناخنی می‌گویند.

در مرحله قطع قسمت تراش خورده قلم را روی قطز نقرار می‌دهیم و مطابق شکل تیغه قلم تراش را روی آن گذاشته در حالی که قلم را با فشار ناخن شست دست مخالف روی قطز نثبت کرده‌ایم با فشار بر تیغه قلم تراش، قلم را قطع می‌زنیم. به باد داشته باشید قطع قلم باید شیب داشته باشد و بهترین شیب برای زبانه قلم شیب متوسط است.

(ب) قالب‌های اجرایی خوشنویسی

raig ترین قالب‌های ارائه آثار در هنر خوشنویسی عبارت است از :

- سطرنویسی
- دوسرطی نویسی
- دفتری
- کتابت
- چلپا
- سیاه مشق
- قطعات مرکب
- کتیبه

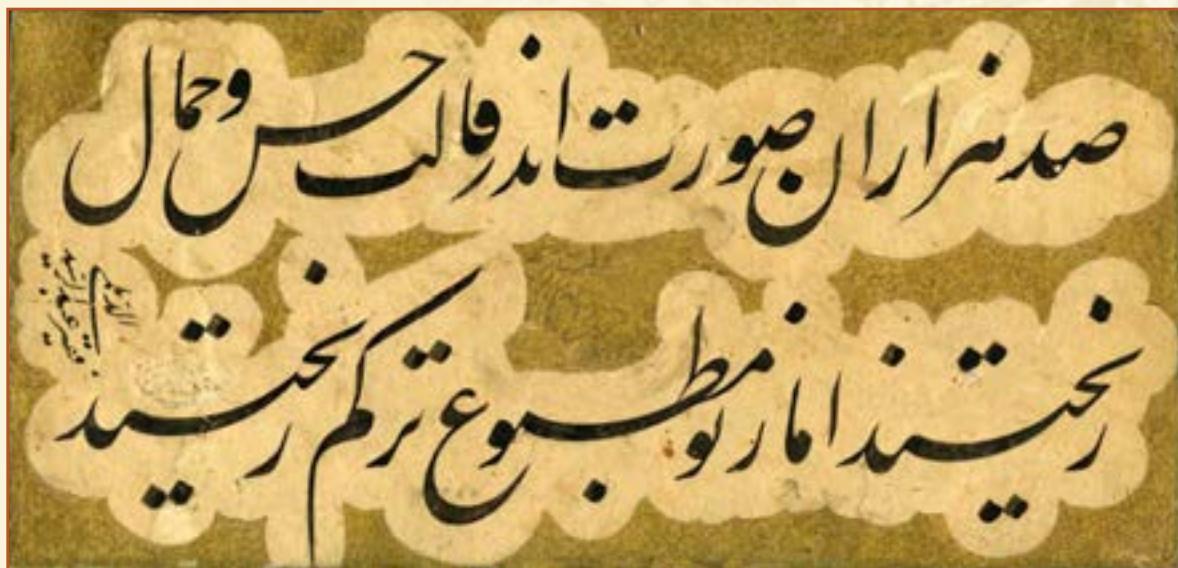
سطر نویسی : قالبی است که در آن متنی (مثلاً یک مصرع از یک شعر) را در یک خط خوشنویسی می‌کند.

سطر نویسی نستعلیق / اثر میرزا کاظم (وفات ۱۳۲۵ ق)

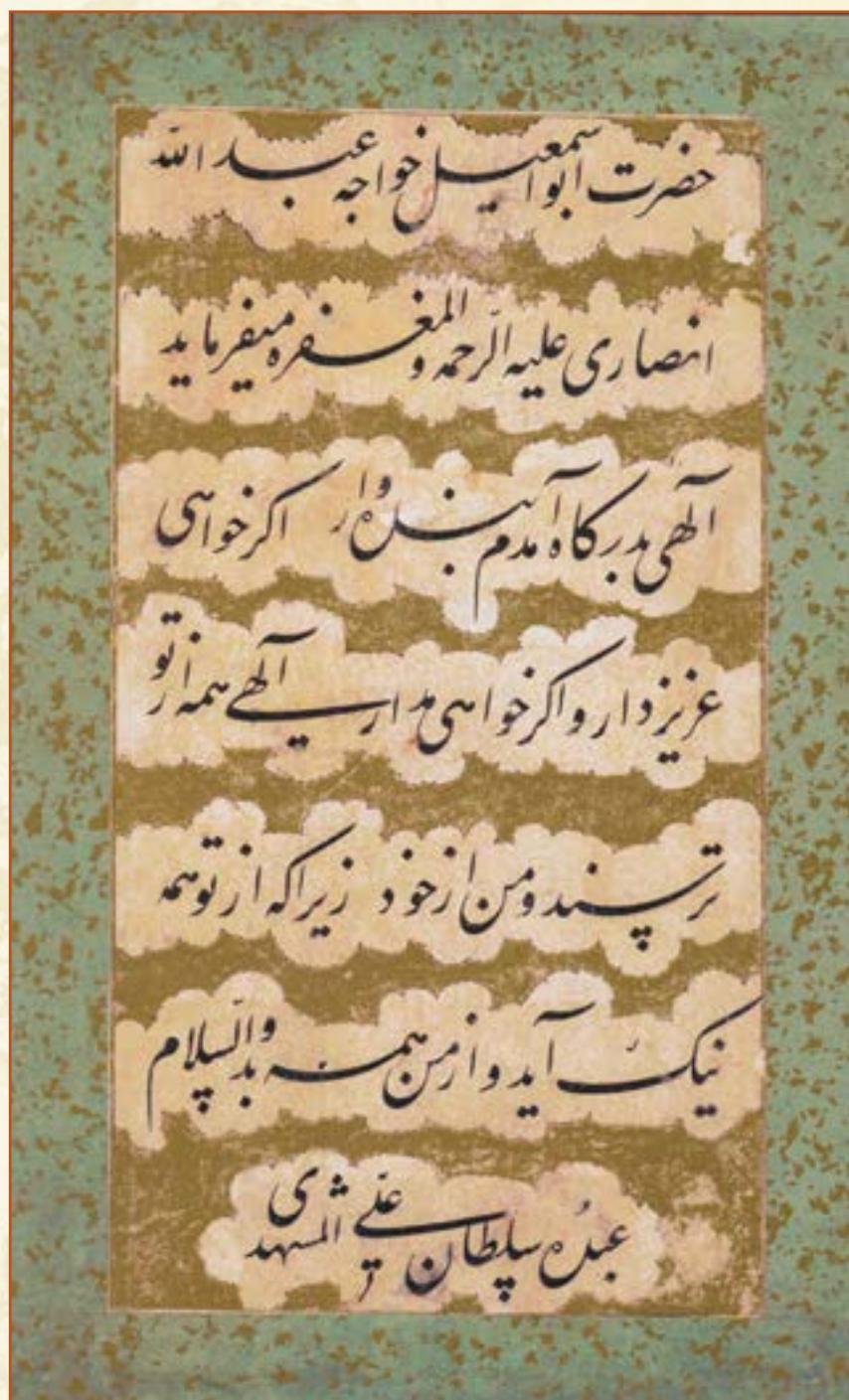

دو سطری نویسی : قالبی است که در آن متنی (مثلاً یک بیت از یک شعر) را در دو خط زیر هم خوشنویسی می‌کند.

دو سطری نویسی نستعلیق / اثر عبدالرشید دیلمی (وفات ۱۰۸۱ ق)

دفتری : قالبی است که در آن متنی (مثلاً چند مصروع شعر و یا مطلبی نسبتاً کوتاه) را در سطرهای زیر هم خوشنویسی می‌کنند.

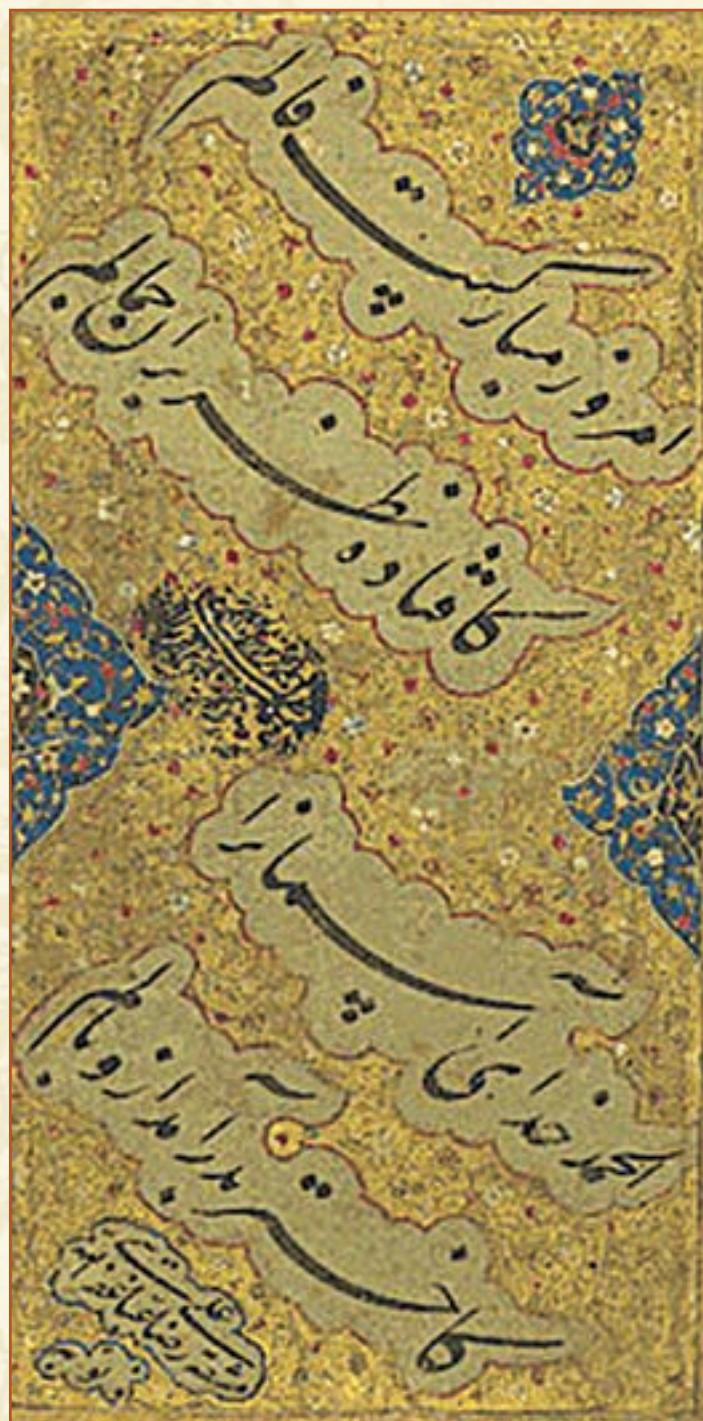
قطعه دفتری به خط نستعلیق / اثر سلطانعلی مشهدی (۸۴۱-۹۲۶ ق)

كتابت : قالبی است که در آن متنی (از قبیل نثر یا نظم) را در یک یا چند صفحه، به صورت سطرهای زیر هم و در پیشتر موارد با قلم دانگ ریز، خوشنویسی می‌کنند.

كتاب خط نسخ

چلیپا : یکی از معانی چلیپا موزب است و در خوشنویسی، قالبی است که در آن متنی (مثل دو یا سه بیت شعر) را به صورت موزب می‌نویسند.

چلیپای نستعلیق / اثر علی‌رضا عباسی (وفات ۱۰۳۸ ق)

سیاه مشق : در خوشنویسی گاهی با تکرار حروف و کلمات و در هم نویسی آنها اثری خلق می‌گردد که به آن سیاه مشق می‌گویند. در سیاه مشق الزاماً خوانش متن مدنظر نیست و بیشتر به ایجاد فضا و شکل زیبا توجه می‌شود.

سیاه مشق نستعلیق / اثر میرزا غلام رضا اصفهانی (وفات ۱۳۰۴ ق)

قطعة مركب : اگر خوشنویس از دو یا چند قالب مختلف در ارائه یک اثر استفاده نماید قالب نهایی را قطعه مركب می نامند.

قطعة مركب، نستعليق / اثر ميرعلى هروي (وفات ١٩٥١ق)

کتیبه: قالبی که در آن خوشنویس با استفاده از قلم‌های خیلی درشت و معمولاً در قالب‌های هندسی خاص مانند مستطیل، مریع، بیضی و ... خوشنویسی می‌کند را کتیبه گویند.

کتیبه خط ثلث / آستان قدس رضوی

خوازی

- آثار خوشنویسی ارائه شده در هر یک از قالب‌های اجرایی را با یکدیگر مقایسه و تفاوت‌ها و شباهت‌های هریک را بررسی کنید. با راهنمایی معلم خود سعی کنید مهم‌ترین مشخصه هر یک را بیان کنید.

محیرهای پسر

- آثار خوشنویسی مختلف را در هر یک از قالب‌های مورد علاقه خود مشاهده کنید و نمونه‌هایی از آن را به کلاس بیاورید و با هم کلاسی‌های خود درباره آن صحبت کنید.

دروس

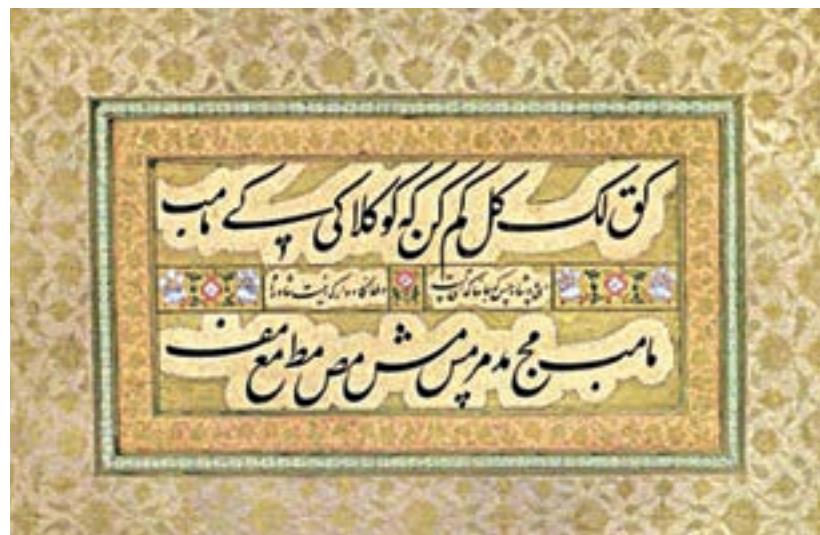
معرفی خط نستعلیق و مشق سطرنویسی

در پایان این درس انتظار می‌رود :

- خط نستعلیق را از دیگر انواع خوشنویسی تشخیص دهید.
- در سطرنویسی مهارت بیشتری کسب کرده باشد.

فکر کنید

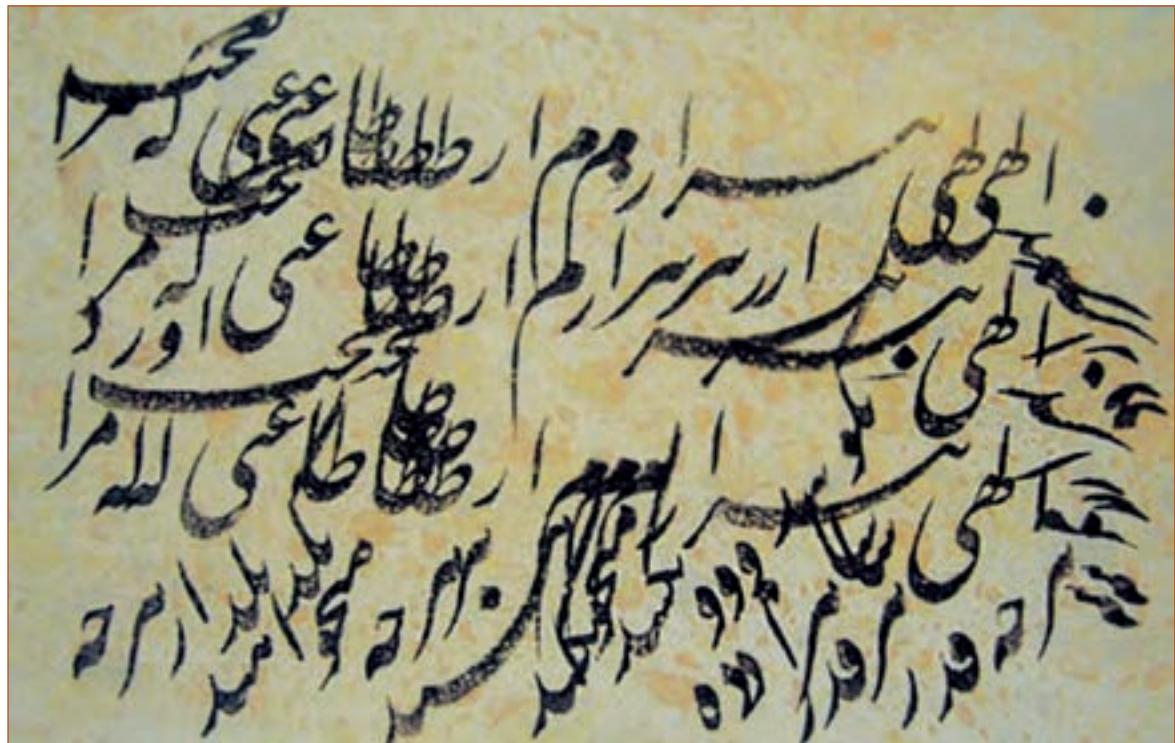
در دو پایه تحصیلی گذشته با تعدادی از انواع خطها آشنا شدید. تصویر زیر خط دیگری است، آیا می‌دانید چه نوع خطی است؟

مفردات نستعلیق / اثر میر عماد حسنی (۹۶۱-۱۰۲۴ق)

در کتاب‌های فرهنگ و هنر هفتم و هشتم سرمشق‌هایی برای تمرین خوشنویسی ارائه شد که همگی از این نوع خط بودند. آیا نام این خط را می‌دانید؟

خط نستعلیق از ترکیب دو نوع خط یعنی نسخ و تعلیق به وجود آمده است و در ابتدا به نسختعلیق معروف بود.^۱ در تعریف نستعلیق گفته‌اند این خط پنج دانگ دور و یک دانگ سطح دارد و به خاطر زیبایی فراوان به عنوان «عروس خطوط اسلامی» شناخته می‌شود و امروز به ویژه در کشور ما ایران بیشتر از هر خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیدایش خط نستعلیق را مربوط به نیمة دوم قرن هشتم و پدید آورنده آن را میرعلی تبریزی (درگذشت ۸۰۳ق) می‌دانند. خط نستعلیق کاربردهای بسیاری دارد از جمله در کتابت انواع کتاب‌ها، خلق تابلوهای هنری، کتبه‌نویسی و

سیاه مشق نستعلیق/ اثر میرزا محمد رضا کلهر (۱۳۱۰—۱۲۴۵ق)

۱- برخی معتقدند چون با آمدن خط نستعلیق، خط تعلیق نسخ شد و کاربرد خود را از دست داد به این خط نسخ تعلیق می‌گویند یعنی نسخ کننده خط تعلیق.

خوشنویسی کنید

با دقت در سطرهای زیر آنها را مشق کنید.

بِ نَامِ خَدَا وَ بِحُكْمِ شَنْدَه مَهْرَ بَانَ

بِ نَامِ خَدَا وَ بِحُكْمِ شَنْدَه مَهْرَ بَانَ

شَنْدَه وَ بُودْ مَهْرَ دَارَ اَسْتَهِ

شَنْدَه وَ بُودْ مَهْرَ دَارَ اَسْتَهِ

بدگنویم به مهتاب گرتب داریم

بدگنویم به مهتاب گرتب داریم

نابود شد کسی که از رش خود راند نست

نابود شد کسی که از رش خود راند نست

مله قدرت ایران سخدا هستند

مله قدرت ایران سخدا هستند

خود ارزیابی

- خط نستعلیق از ترکیب کدام خطها پدید آمد؟
- از خط نستعلیق برای چه کارهایی استفاده می‌شود؟ سه مورد را نام ببرید.

محترمای میر

- به تابلوهای مغازه و مکان‌های تجاری و اداری اطراف خود توجه کنید و لائق پنج مورد را که با خط نستعلیق نوشته‌اند فهرست کنید.
- از اعلان‌ها و تابلوهایی که با خط نستعلیق نوشته شده است عکس بگیرید و به هم کلاسی‌ها نشان دهید. به نظر شما از خوشنویسی در چه هنرهای دیگری می‌توان استفاده کرد؟

استادان بزرگ خوشنویسی

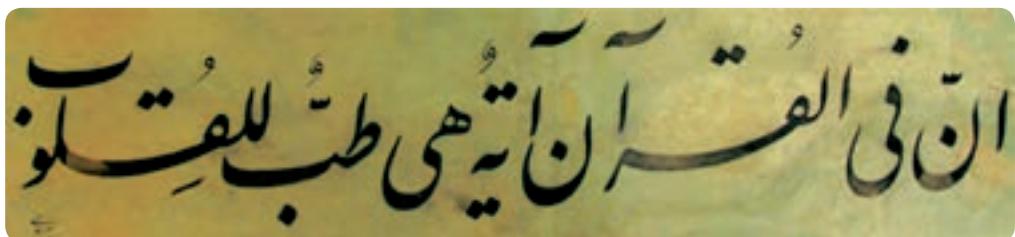

استاد سید حسین میرخانی (۱۳۶۱ - ۱۲۸۶ ه. ش)

استاد سید حسین میرخانی در ۲۵ محرم ۱۳۲۵ هجری قمری در تهران متولد شدند. پدرشان مرحوم آفاسید مرتضی برغانی از استادی بناه خوشنویسی در اوآخر دوره فاجار و از شاگردان ممتاز میرزا کلهر بودند.

هر چند بسیاری از اهل موسیقی او را در کمانچه‌نوازی، هنرمندی توانایی دانستند، اما استاد میرخانی تمام وقت خود را صرف آموزش خوشنویسی کرد.

استاد سید حسین میرخانی در طول عمر پربرکت خود علاوه بر کتابت دو جلد قرآن مجید، کتاب‌های رهروان شب، موش و گریه عبید زاکانی، جزوئه چهار فصل، دوره سه‌جلدی رسم‌المسقی برای مدارس و بسیاری آثار دیگر را به خط خود آراست و شاگردان بسیاری پرورش داد که برعی از استادان بزرگ امروز در خط نستعلیق هستند.

نمونه خط سید حسین میرخانی

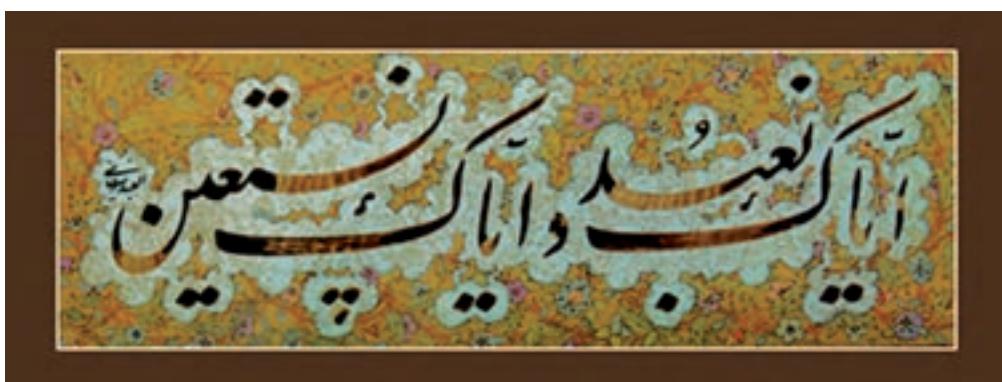
استادان بزرگ خوشنویسی

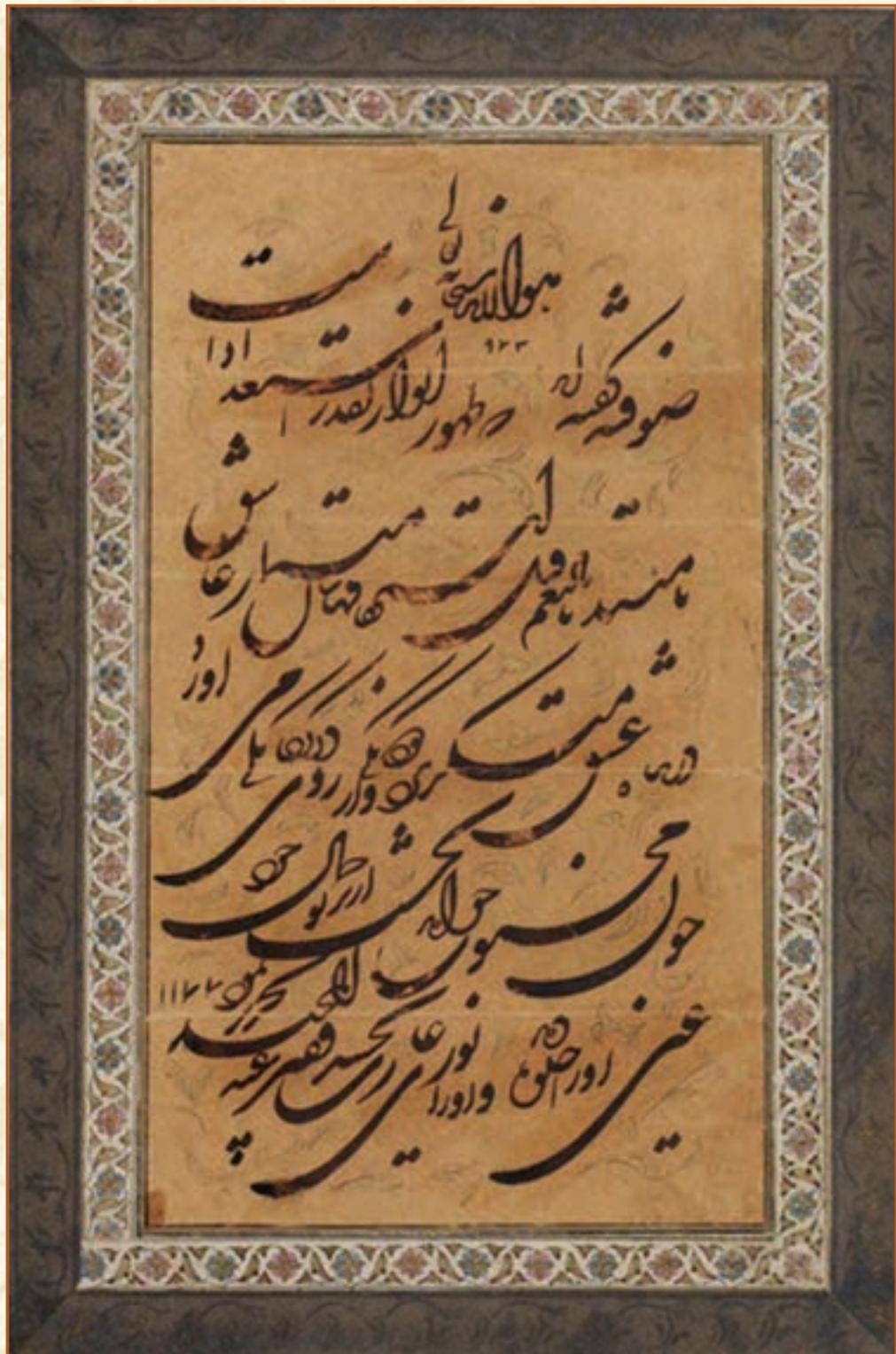
استاد سید حسن میرخانی (۱۳۶۹-۱۲۹۱ ه. ش)

استاد سیدحسن میرخانی، ملقب به سراج الکتاب، متولد ۱۲۹۱ هجری شمسی و از تأثیرگذارترین خوشنویسان معاصر است. وی خوشنویسی را نزد پدرش سید مرتضی برگانی آموخت و همه اقلام متداول از قبیل نسخ، ثلث و شکسته نستعلیق را نیکو می‌نوشت و در خط نستعلیق (از قلم خفی تا قلم جلی) استادی مسلم بود.

استاد میرخانی که مردی صاحبدل و وارسته بود علاوه بر خوشنویسی، شعر نیز می‌سرود و مجموعه اشعارش موسوم به دیوان بنده منتشر شده است. از استاد میرخانی آثار نفیس بسیاری مانند قطعات زیبا و کتابت کلیات سعدی، مثنوی معنوی، خمسه نظامی، دیوان حافظ، ترانه‌های باباطاهر، ترجیع بند هاتف اصفهانی و... به یادگار مانده است.

نمونه خط سیدحسن میرخانی

قطعة شکسته نستعلیق / اثر سید علی اکبر گلستانه (۱۳۱۹—۱۲۷۴ق)

درس سوم

معرفی خط شکسته نستعلیق و مشق دو سطحی نویسی

در پایان این درس انتظار می‌رود :

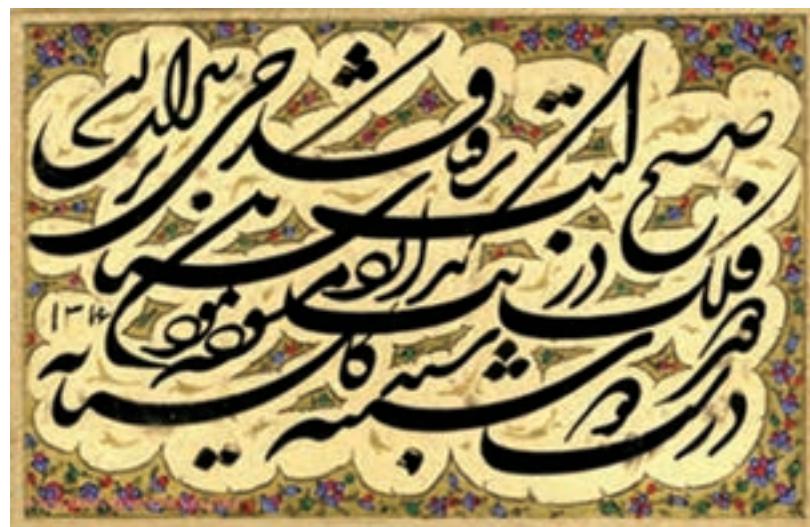

- خط شکسته نستعلیق را از دیگر انواع خوشنویسی تشخیص دهید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را با خط نستعلیق بیان کنید.
- در دو سطح نویسی مهارت بیشتری کسب کنید.

فکر کنید

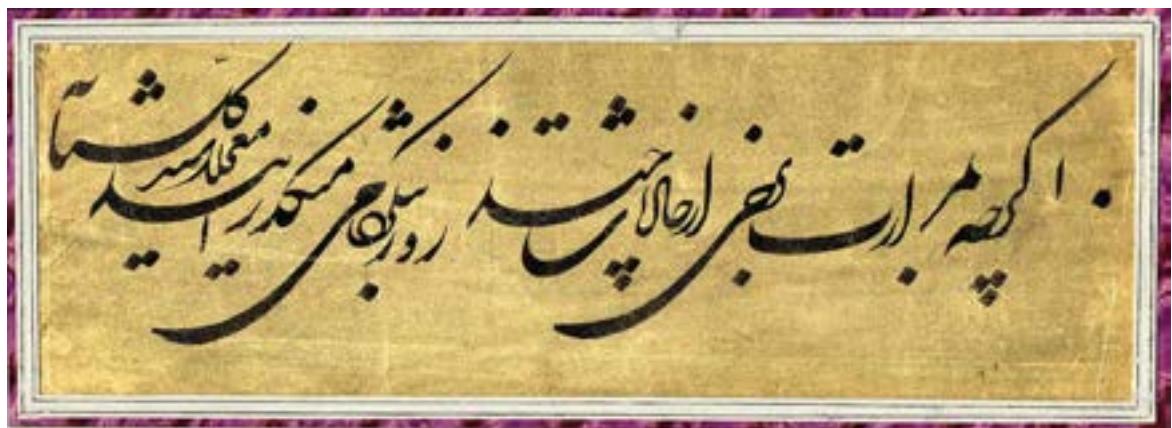

به نمونه خط زیر توجه کنید. آیا شبیه خط نستعلیق است؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با خط نستعلیق دارد؟

قطعه خط شکسته نستعلیق / اثر سیدعلی اکبر گلستانه (۱۳۱۹—۱۲۷۴ق)

این خط شکسته نستعلیق است. شکسته نستعلیق همان‌گونه که از نامش پیداست بسیار به نستعلیق شبیه است و از زیبایی‌ها و شکل‌های آن برخوردار می‌باشد. این خط که در تعریف مانند نستعلیق است (پنج دانگ آن دور و یک دانگش سطح است) نقاوت‌هایی نیز با خط نستعلیق دارد.

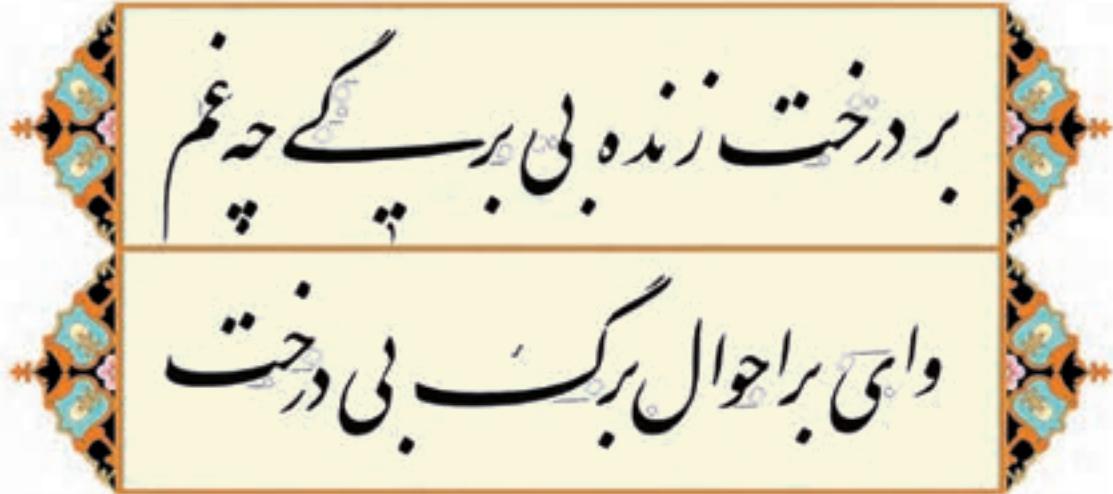

برای مثال، اتصالات حروف و کلمات به هم در شکسته نستعلیق زیاد است و در نوشتن سرعت بیشتری دارد. در شکسته نستعلیق تنوع کشیده‌ها بیشتر است و چیدمان کلمات درهم‌پیچیدگی زیادی دارد و برخی حروف و کلمات شکسته نستعلیق از خط تعلیق آمده است و دقیقاً به همان شکل تعلیق نوشته می‌شود.

برخی پدیدآورنده خط شکسته نستعلیق را میرزا ابوتراب خوشنویس گفته‌اند، اما غالباً از محمد شفیع حسینی معروف به «شفیعاً» (زنده در ۱۰۸۱ ق) و مرتضی قلی‌خان شاملو (درگذشت ۱۱۰۰ ق) به عنوان پدیدآورنده‌گان این خط نام برده‌اند و پیدایش آن را به نیمه دوم قرن یازدهم نسبت می‌دهند.

به هر حال اوج شکوفایی خط شکسته نستعلیق مربوط به قرن دوازدهم و ظهور نابغه‌ای به نام درویش عبدالجید طالقانی (۱۱۵۰-۱۱۸۵ ق) است که با عمر کوتاه‌سی و چند ساله هم این خط را به اوج زیبایی رساند و هم آثار فراوانی در قالب قطعات-مرقعات-کتاب‌ها و بیاض‌ها از خود به یادگار گذاشت.

خوشنویسی کنید

بر درخت تنه بد برگ که غم

طهر در محل برگ بد درخت

این پنجه رو محظت ایام آدمی
برخاک دیگران بگشتبه خرا رو

فتح محدث لاهصر

برخاک دیگران بگشتبه خرا رو

براین دا قن بر جد نوشته اند بزر

که جزء کنوبی هست کردم حخواه ماند

براین دا قن بر جد نوشته اند بزر

دو خود را در سر نم کلید

استادان بزرگ خوشنویسی

استاد علی اکبر کاوه (۱۳۶۹ – ۱۲۷۳ ه. ش)

استاد کاوه متولد شهر شیراز و پرورش یافته در مکتب خط میرزا محمدحسین سیفی فروینی «عمادالكتاب» و سید حسین تفرشی است .

وی سال‌های متتمادی به تعلیم خوشنویسی در انجمن خوشنویسان ایران و دیبرستان‌های تهران از جمله دارالفنون مشغول بود و به ترویج هنر خوشنویسی برداخت . استاد کاوه انسانی فرهیخته و متواضع بود که دستی چرخه در سیاه‌مشق‌نویسی داشت و علاوه بر آن آثار خطی بسیاری را نیز خلق کرد که عبارتند از : گلچین اشعار صائب، آیات منتخبه قرآن، تعلیمات دینی و صرف و نحو عربی . همچنین بسیاری از کتاب‌های درسی آن زمان نیز با خط استاد کاوه منتشر می‌شدند.

خود ارزیابی

- بزرگ‌ترین شکسته‌نویس تاریخ چه نام دارد؟
- دو ویژگی خط شکسته نستعلیق را بنویسید.

بجهنمای مشریع

- سعی کنید نمونه‌های بیشتری از دوسطربی را با رعایت فاصله و دقت بنویسید.
- خط شکسته نستعلیق را با نستعلیق مقایسه کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را نام ببرید.
- نمونه‌هایی از خط شکسته نستعلیق را به کلاس بیاورید و در مورد آن با هم کلاسی‌های خود گفت و گو کنید.

در پنجم

گرایش‌های هنری با بنیان خوشنویسی و نشان دفتری نویسی

در پایان این درس انتظار می‌رود :

- بعضی از رشته‌های هنری مرتبط با هنر خوشنویسی را بشناسید.
- در خوشنویسی در قالب دفتری مهارت نسبی پیدا کنید.

فکر کنید

آیا به یاد دارید تاکتون با چند نوع از انواع خط آشنا شده‌اید؟ آیا ویژگی‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را به یاد دارید؟ تا به امروز با ده نوع خط آشنا شده‌اید که زیبایی‌های فراوانی را در شکل و فضا دارد و همواره مورد توجه هستند. قابلیت‌های خوشنویسی از گذشته‌های دور الهام‌بخش هنرمندان خوشنویس و دیگر رشته‌های هنری برای ابداعات و خلاقیت‌های هنری متفاوت بوده است. آثار خلق شده بر بنیان خوشنویسی علاوه بر زینت‌بخشی موزه‌ها و مجموعه‌ها، کاربردهای بسیاری به ویژه در رفع نیازهای زندگی ما داشته و دارد.

حکاکی روی عقیق به خط نستعلیق

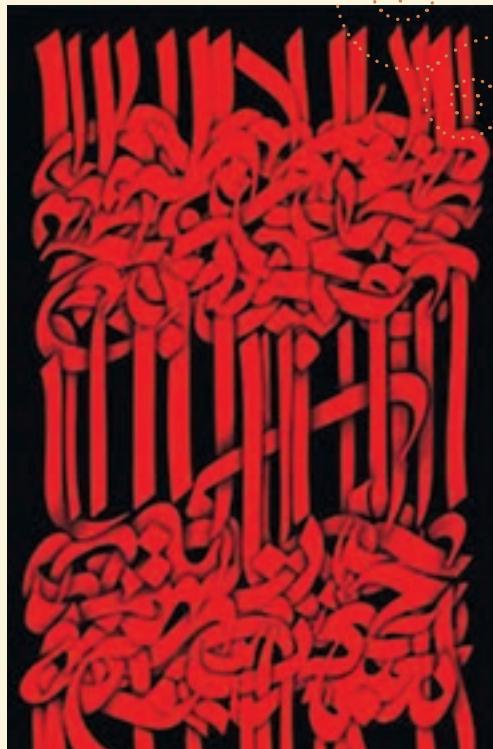
در این درس، با ارائه بعضی از این نمونه‌ها، سعی می‌کنیم شما را با بعضی از گرایش‌های هنری مطرح که بر بنیان خوشنویسی بنا شده‌اند؛ مانند : نقاشی خط، گلزار، خط ناخنی، طراحی نشانه، پوستر و آثار حجمی آشنا کنیم.

نقاشی خط

نقاشی خط ترکیبی است از خط و نقاشی که در آن شکل‌های خوشنویسی – رنگ – نور یا حجم وجود دارد. نقاشی خط به شکل ابتدایی از دوره صفویه و حتی پیش‌تر وجود داشته است و در تابلوهای برخی هنرمندان نقاش و خوشنویس دوره صفویه، زندیه و قاجاریه دیده می‌شود. امروزه برخی آثار هنری نقاشی خط بسیار به هنر خوشنویسی نزدیک و بعضی از آنها از کلیات این هنر بهره‌مند است و بیشتر به نقاشی نزدیک است.

نقاشی خط / اثر فرامرز بیل آرام

نقاشیخط / اثر محمد احصایی (معاصر)

نقاشیخط / اثر جلیل رسولی (معاصر)

پوستر / اثر مسعود نجابتی (معاصر)

نقاشیخط / اثر نصرالله... افجادی (معاصر)

گلزار : گلزار به آثاری گفته می شود که با رونوشت برداری از خطوط نوشته شده شامل دورگیری حروف و کلمات و نقاشی گل و مرغ در سطح داخلی یا بیرونی این کلمات خلق می گردد.

قطعه خط گلزار

خط ناخنی: در این هنر، هنرمند کاغذ مناسب (به لحاظ ضخامت و جنس) را بین ناخن انگشت شست و نشانه قرار داده و با فشار لازم و حرکت دست، خط را به شکلی برجسته ارائه می‌کند.

خط ناخنی / اثر محمدحسین شیرازی

طراحی نشانه، پوستر و خلق آثار حجمی

امروزه طراحی پوستر و ساخت نشانه و ارائه آثار حجمی با الهام از شکل‌های خطوط مختلف بسیار متداول می‌باشد و آثار بسیار ارزشمندی بدین شکل ارائه می‌گردد که نشان دهنده گرایشی خاص با بنیان خوشنویسی است.

مجتمع فرهنگی و هنری بلال

خوشنویسی کنید

از روی سرمشق زیر مشق کنید.

مُورَّهْ سِرْ كَزْ بَدْر قَصْر سَلِيمَانْ زَرْدْ

تَمَكَهْ دَرْ خَانَهْ خَودْ بَرْگَهْ وَ نَوَالِي دَارْدْ

زَهْدِ يَاهْيَهْ بَاتِتْ يَا كَبَتْ نَهْ يَا جَاهْمَهْ يَاهْ

اَسِ بَسْ آَلَوَدَهْ كَهْ يَا كَبَسْ نَهْ دَيَاهْ دَأَ

زَهْدِ يَاهْيَهْ بَاتِتْ يَا كَبَتْ نَهْ يَا جَاهْمَهْ يَاهْ

مُورَّهْ سِرْ كَزْ بَدْر قَصْر سَلِيمَانْ زَرْدْ

تَمَكَهْ دَرْ خَانَهْ خَودْ بَرْگَهْ وَ نَوَالِي دَارْدْ

لَهْ لَهْ

استادان بزرگ خوشنویسی

استاد حسن زرین خط (۱۳۵۷ - ۱۲۷۳ ه. ش)

شاید در تمام تاریخ خوشنویسی ایران نتوان کسی را یافت که به اندازه استاد حسن زرین خط، خط نوشته باشد.

او که از سرآمدان هنر خوشنویسی دوران معاصر است خوشنویسی را از ده سالگی آغاز کرد. خوشنویسی کتاب‌های درسی از ابتدایی تا سوم متوسطه در گذشته، کاشی‌های معرق حسینیه ارشاد، مسجد فیروزآبادی، مسجد جامع نارمک، مسجد دزاشیب، مسجد قلهک، مقبره فردوسی، آرامگاه ابن سینا و باباطاهر در همدان همچنین تحریر اوراق بهادر، دفترک داخل جعبه‌های دارو، سکه‌ها و اسکناس، پلاک‌های ثبتی، تابلوهای تأسیسات و بناهای دولتی، شناسنامه، دفاتر ازدواج، زیارت‌نامه و ... اغلب به خط اوست.

خود ارزیابی

- نام دو نوع هنر که با بنیان خوشنویسی ارائه می‌شوند را ذکر کنید.
- مشق دفتری چیست؟ توضیح دهید.

محترمای مُشرِف

- سعی کنید با استفاده از خط‌هایی که تا به امروز آموخته‌اید، نام خود را خوشنویسی کنید.
- در محیط اطراف خود نمونه‌هایی از کاربرد خوشنویسی را پیدا کنید و به هم کلاسی‌های خود نشان دهید.