

فرهنگ و هنر

پایه هفتم

دوره اول متوسطه

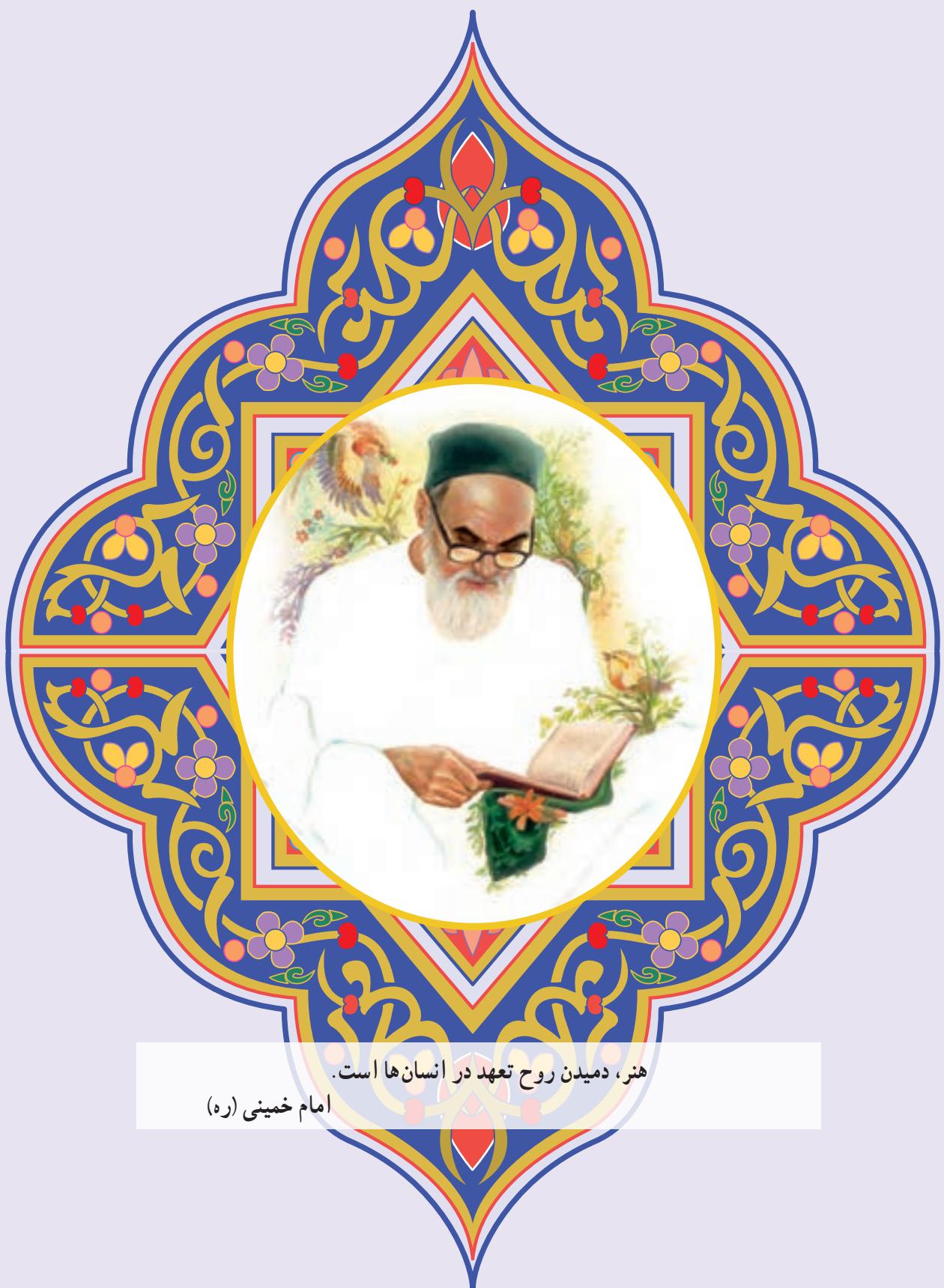
۱۳۹۵

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	فرهنگ و هنر بایه هفتم دوره اول متوسطه - ۱۰۹
بدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :	مینو آیت‌الله، بیروز ارجمند، سید غلامرضا اسلامی، فریدون امیری، رحمت امینی، مرضیه پناهیان پور، مینور حیمی، فربیا شاپوریان، محمد شهبازی، سید عبدالجیاد شریف‌زاده، زهره مجد‌آبادی فراهانی، حمید محمدظاهری و رضا مهدوی (اعضای شورای برنامه‌ریزی) - مینو آیت‌الله، آیه‌نا اسفندیاری، رحمت امینی، زهرا تقدس نژاد، رضا صفری، میترا زارع، فربیا شاپوریان، مریم کیان و احمد آرمان نوروزی (اعضای گروه تألیف) - افسانه حجتی طباطبائی و محمد دانشگر (ویراستار)
مدیریت آماده‌سازی هنری :	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی :	لیدا نیک‌روش (مدیر امور فنی و چاپ) - مجید ذکری یونسی (مدیر هنری) - حمید ثابت‌کلاچاهی، محمد‌مهدی ذبیحی فرد (طراح گرافیک و صفحه‌آرا) - سیدعلی موسوی (طراح جلد) - زهرا ایمانی نصر، فرشته ارجمند، مریم جعفر علیزاده، سپیده ملک‌ایزدی، سیده‌شیوا شیخ‌الاسلامی، ناهید خیام‌باشی (امور آماده‌سازی)
شناسی سازمان :	تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن :	۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۶۱-۹
ویگاه:	www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تهران : کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱
(داروپختن) تلفن :	۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹
چاپخانه :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ :	چاپ چهارم : ۱۳۹۵

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکسبرداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

هنر، دمیدن روح تعهد در انسان‌ها است.

امام خمینی (ره)

فهرست

بخش سوم : هنرهای سنتی

۷۱.....	فصل اول : طراحی سنتی.....
۷۱.....	درس اول : طراحی سنتی چیست؟.....
۷۴.....	درس دوم : آشنایی با نقش های هندسی.....
۷۷.....	درس سوم : طراحی گره.....
۸۱.....	فصل دوم : گلیم بافی.....
۸۱.....	درس اول : زیراندازها.....
۸۴.....	درس دوم : ابزار، وسایل و مواد گلیم بافی.....
۸۶.....	درس سوم : بافت گلیم نقش دار.....
۸۸.....	فصل سوم : سفالگری.....
۸۸.....	درس اول : آشنایی با سفالگری.....
۹۱.....	درس دوم : ساختن حجم های گلی با روش فشاری....
۹۳.....	درس سوم : ساختن حجم های سفالی با روش فتیله ای...

بخش چهارم : هنرهای آوازی

۹۷.....	درس اول : وزن.....
۱۰۱.....	درس دوم : لحن (ملودی).....
۱۰۵.....	درس سوم : رنگ صوتی.....
۱۰۸.....	درس چهارم : شکل (صورت).....
۱۱۱.....	درس پنجم : بافت.....

بخش پنجم : هنرهای نمایشی

۱۱۵.....	درس اول : گفت و گو.....
۱۱۷.....	درس دوم : گفت و گوی نمایشی.....
۱۱۹.....	درس سوم : شخصیت و موقعیت در نمایش.....
۱۲۱.....	درس چهارم : ماجراهای نمایشی.....

بخش اول : هنرهای تجسمی

۱.....	فصل اول : طراحی.....
۱.....	درس اول : مشاهده.....
۴.....	درس دوم : تنوع طرح ها.....
۶.....	درس سوم : الگای تصویر.....
۹.....	درس چهارم : نظم.....
۱۳.....	فصل دوم : نقاشی.....
۱۳.....	درس اول : نقاشی از پدیده های طبیعی.....
۱۸.....	درس دوم : نقش گل ها.....
۲۴.....	درس سوم : بافت در نقاشی.....
۲۸.....	درس چهارم : نقاشی ایرانی.....
۳۲.....	فصل سوم : عکاسی.....
۳۲.....	درس اول : منظره بایی.....
۳۵.....	درس دوم : دورینه های تمام خود کار.....
۳۷.....	درس سوم : نقطه تأکید.....
۴۰.....	درس چهارم : نور.....

بخش دوم : خوشنویسی

۴۵.....	فصل اول : آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی.....
۴۹.....	فصل دوم : پیدایش و سیر تحول هنر خوشنویسی.....
۴۹.....	درس اول : معرفی خط کوفی و مشق خوشنویسی.....
۵۵.....	درس دوم : معرفی خط نسخ و مشق خوشنویسی.....
۶۱.....	درس سوم : معرفی خط ثلث و مشق سطر نویسی.....
۶۶.....	درس چهارم : معرفی خط محقق و مشق خوشنویسی.....

دانش آموز عزیز

حوالجمیل

اگر نگاهی هر چند کوتاه و گذرا به تاریخ کشور عزیzman داشته باشید به راحتی به این نکته بی خواهید برد که این سرزمین، روزگاری مهد فرهنگ، تمدن و هنر بوده است. اغراق و گزاره نخواهد بود اگر ادعا کنیم که کشور ما خاستگاه و سرچشمۀ هنرهای گوناگونی است که بسیاری از آنها را دیگر کشورهای اسلامی با عنوان هنر اسلامی به دنیا عرضه کرده‌اند.

سخن از زیبایی، هنر و چگونگی آموزش آن در نظام آموزش و پرورش رسمی کشورها با حساسیت‌ها و مسائل مختلفی همراه است که به ماهیت این حوزه یادگیری مربوط می‌شود اما در ایران به آن اشاره شد، این حساسیت بیشتر است.

کتابی که پیش رو دارد، حاصل تلاش خدمتگزاران شما در گروه هنر دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری است؛ بدان امید که محتوای آن نه تنها پاسخ نیازها، استعدادها و علائق شما باشد بلکه زمینه آشنایی هرچه بیشتر شما، میراث داران این مرز و بوم را با میراث فرهنگی و هنری پر افتخارتان فراهم آورد.

این کتاب از بنج بخش تشکیل شده است: هنرهای تجسمی، هنرهای خوشنویسی، هنرهای سنتی، هنرهای آوایی و هنرهای نمایشی.

در بخش هنرهای تجسمی با طراحی، نقاشی و عکاسی آشنا خواهید شد. در این بخش، یادگیری طراحی به عنوان مادر هنرهای تجسمی ضروری است اما شما می‌توانید از میان دو رشته هنری دیگر با توجه به علاقه و استعداد خود، یکی را انتخاب کنید.

بخش هنرهای سنتی نیز شامل طراحی سنتی (نقش‌های هندسی، گره‌ها)، گلیم‌بافی و سفالگری است. از این بخش لازم است طراحی سنتی را بیاموزید اما می‌توانید از بین رشته‌های گلیم‌بافی و سفالگری یک رشته را با توجه به نیازهای خود برای یادگیری انتخاب کنید.

هنرهای آوایی، نمایشی و خوشنویسی نیز از جمله فعالیت‌های هنری هستند که لازم است شما عزیزان با آنها آشنا شوید.

امیدواریم این کتاب بتواند به شما آینده‌سازان این مرز و بوم کمک کند تا علاوه بر آشنایی با رشته‌های هنری گوناگون، نیازها، علائق، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسید و در راه شکوفایی آنها گام ببردارید؛ چرا که

قلندران حقیقت به نیم جو نخزند قبای اطس آن کس که از هنر عاری است

بخش اول

هنر های گیمی

فصل اول

طراحی

فصل دوم

نقاشی

فصل سوم

عکاسی

فصل اول: طراحی

درس اول

مشاهده

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- با مفهوم مشاهده آشنا شوید.
- با استفاده مناسب از حواس مختلف، قدرت مشاهده را در خود تقویت کنید.
- به زیبایی‌های طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها الگو ببرید.
- اهمیت آشنایی با طراحی را درک کنید.
- توانایی ایجاد طرح‌های ساده از اشیا را پیدا کنید.
- درمورد آفرینش‌های هنری خود و دوستانان صحبت کنید.

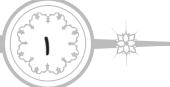
فکر کنید

در محیط پیرامون شما چه اشیایی وجود دارد؟ به نظر شما جالب‌ترین نمونه کدام است؟ ویژگی آنها چیست؟ این ویژگی‌ها را یادداشت کنید. آیا اندازه، شکل، رنگ و جنس شیء را توصیف کرده‌اید یا کاربرد آن را؟ ویژگی‌های شیء را برای هم کلاسی‌هایتان بخوانید. آیا آنها می‌توانند با شنیدن این توضیحات، شیء مورد نظر را بشناسند؟

طراحی کنید

طرح ساده‌ای از شیء انتخابی خود بکشید؛ سپس، این طرح را به هم کلاسی‌هایتان نشان دهید. به نظر شما با کدام روش (توصیف شیء یا طراحی آن) می‌توان اطلاعات مورد نظر درباره این شیء را سریع‌تر درک کرد؟

مشاهده یعنی استفاده دقیق از حواس مختلف که شامل دیدن، لمس کردن، بوییدن، شنیدن و چشیدن است. از طریق مشاهده می‌توان ویژگی‌های پدیده‌های مختلف را شناخت؛ بنابراین با مشاهده دقیق می‌توانیم اطلاعات زیادی به دست بیاوریم. ما بیش از ۷۵ درصد اطلاعات خود را از طریق دیدن به دست می‌آوریم. بخش مهمی از این اطلاعات با طراحی و تصویر ارائه می‌شود. انسان از هزاران سال پیش طرح ساده شده حیوانات، انسان، خورشید، اشیا و غیره را روی سنگ‌ها، ظروف سفالی، فلزات و مواد دیگر اجرا، و از این طریق اطلاعات زیادی را به دیگران منتقل کرده است. به تصاویر دقت کنید؛ چه اطلاعاتی از آنها به دست می‌آورید؟

نقش ساده شده حیوان روی سفال، کشف شده در تپه سیلک کاشان

نقش پرنده ساده شده، سرمهدان از جنس سنگ یشم، دوره اسلامی

قالی با نقش چهارباغ، قدمت حدود ۳۰۰ سال

چنان‌که می‌بینید، نمونه‌های آثار هنری ایران، طرح‌ها و افکار ذهنی هنرمندان این سرزمین را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهند. این طرح‌های ساده شده، مهم‌ترین ویژگی‌های موضوع موردنظر هنرمند را نمایان، و به مخاطب عرضه می‌کنند.

در طول تاریخ، هنرمندان برای طراحی از دو روش استفاده کرده‌اند: یا تصویر ذهنی خود را از اشیا و پدیده‌های مختلف کشیده، و یا شکل واقعی و دید عینی آنها را طراحی کرده‌اند. تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید؛ این طرح‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟

کدامیک از تصاویر به واقعیت شباهت بیشتری دارد؟ کدامیک، طرح ذهنی هنرمند و دید خاصی از موضوع را نشان می‌دهد؟

نقش انسان و حیوانات، بشقاب از جنس نقره، دوره ساسانی، کشف شده در زنجان

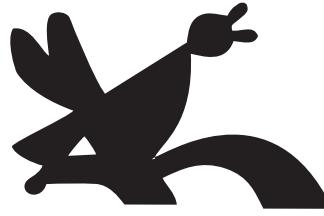
نقش پرنده ساده از جنس فولاد، آتشزنه، دوره اسلامی

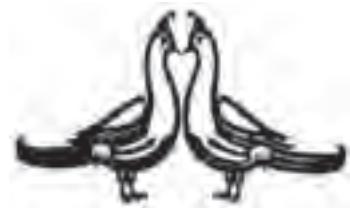
طرح‌های ساده شده، اطلاعات مختلف را به سرعت به بیننده انتقال می‌دهند و قدرت تأثیرگذاری بیشتری دارند. به همین دلیل، امروزه هنرمندان از طرح‌های ساده برای رساندن پیام‌های گوناگون استفاده می‌کنند. اغلب نشانه‌های راهنمایی در محیط‌های عمومی (مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، ایستگاه‌های مترو، فرودگاه‌ها و ...)، علائم راهنمایی و رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌ها، علامت‌های رشتۀ‌های مختلف ورزشی در مسابقات المپیک، نشانه (آرم)‌های سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی به صورت طرح ساده شده ارائه می‌شوند. به تصاویر دقت کنید؛ شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها چیست؟

علامت راهنمایی و رانندگی

نشانه (آرم) کانون پژوهش فکری کودکان
و نوجوانان، اثر استاد پولادی

مرغ بسم الله مثنی

خود ارزیابی

در محیط زندگی خود انواع طرح‌های ساده شده را در آثار هنری، علائم، نشانه‌ها و ... مشاهده، و نمونه‌های مختلف را باهم مقایسه کنید.

تجربه‌های بیشتر

- در محیط پیرامون خود به دلخواه یک شیء (مانند خودکار، لیوان، دستگیره در، چراغ و ...) را انتخاب کنید. نمونه‌های گوناگون این شیء را پیدا کنید و طرح ساده هریک را بکشید. در طول هفته چند نمونه از آن را یافته‌اید؟ ویژگی‌های آنها را با هم مقایسه کنید.
- بر اساس تجربه‌ای که از طراحی نمونه‌های مختلف یک شیء به دست آورده‌اید با استفاده از تختی خود، نمونه جدیدی از آن طراحی کنید. ویژگی‌های طرح ذهنی‌تان را به دقت در دفترچه خود یادداشت کنید. با چه موادی می‌توانید ماقن کوچکی از آن بسازید؟ دفترچه خود را با هم کلاسی‌هایتان عوض کنید و با طرح‌ها و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اند، آشنا شوید. درباره انواع نمونه‌ها و ویژگی‌های هر یک گفت‌و‌گو کنید. افکار خود را برای بهتر کردن طرح‌ها یا تکمیل اطلاعات در مورد شیء موردنظر به دوستان خود بگویید.
- در آثار هنری دوره‌های مختلف ایران، نمونه‌های طرح‌های ساده شده انسان و موجودات و پدیده‌های طبیعی را بباید و به هم کلاسی‌هایتان نشان دهید.

تنوّع طرح‌ها

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- به زیبایی محیط پیرامون خود توجه کنید.
- به تنوع پدیده‌های طبیعی دقت کنید.
- به تنوع گل‌ها در طبیعت توجه کنید.
- تفاوت‌ها و شباهت‌های گل‌ها را بیان کنید.
- از گل‌های مختلف طراحی کنید.

فکر کنید

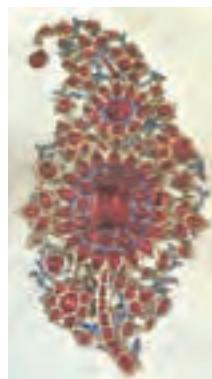
چند گل را می‌شناسید؟ کدام یک از ویژگی‌های گل‌ها برای شما اهمیت بیشتری دارد: شکل، رنگ، عطر و بو، لطفاً و ...؟ گل‌هایی که می‌شناسید، چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ آیا گلی را می‌شناسید که رنگ‌های متنوعی داشته باشد؟

طراحی کنید

طرح ساده‌ای از یک گل بکشید. به تناسب اندازه گل، نسبت به ساقه و برگ‌ها توجه کنید.
بعضی از هنرمندان تلاش می‌کنند ویژگی‌های گل‌ها را در آثار خود نشان دهند. برخی از آنان نیز با الهام گرفتن از ویژگی‌های گل‌های مختلف، اشیا و وسایل و آثار هنری گوناگونی را طراحی و اجرا می‌کنند.
به تصاویر توجه کنید؛ آیا می‌توانید بگویید طرح هر یک از این نمونه‌ها از کدام گل الهام گرفته شده است؟

طراحی برای جای گیره کاغذ

آذین لباس به شکل بته جقه، دوره
قاجاریه، موزه جواهرات ایران

بشقاب میناکاری، اصفهان

مقبره خیام، نیشابور

هر یک از پدیده‌های طبیعت مانند گل‌ها دارای نمونه‌های متنوعی است. توجه به تنوع طرح و رنگ پدیده‌های طبیعت به طراحان در طراحی آثار مختلف کمک می‌کند. آنها هنگام طراحی هر شیء متناسب با کاربرد آن، شکل، اندازه، رنگ، بافت، جنس و ... مناسب را انتخاب، و تلاش می‌کنند طرحی جدید و زیبا ارائه کنند که مورد توجه دیگران قرار گیرد. غیر از گل‌ها چه نمونه‌های دیگری را در طبیعت می‌شناسید که طرح‌ها و رنگ‌های گوناگونی دارند؟

خود ارزیابی

تصویر انواع گل‌ها را جمع‌آوری، و در دفترچه‌ای نگهداری کنید. آیا با توجه به تنوع این نمونه‌ها می‌توانید آثار هنری طراحی کنید؟ در محیط پیرامون خود چه اشیایی می‌بینید که به شکل گل ساخته شده‌اند؟ آیا می‌توانید با الهام گرفتن از شکل گل‌ها و با استفاده از تخیل خود، اشیای جدیدی به شکل گل طراحی کنید؟ طرح‌هایتان را در کلاس به دیگران نشان دهید و در مورد ویژگی‌های هر یک گفت و گو کنید.

تجربه‌های بیشتر

- روی کاغذ، طرح ساده شده گل‌های مختلف را بکشید. طرح‌هایتان را از نظر شکل، اندازه و تناسب اجزا تغییر دهید و طرح‌های ذهنی خود را اجرا کنید.
- طرح انواع گل را در محیط زندگی خود جست‌وجو کنید؛ مثلاً طرح گل‌ها روی پارچه، پرده، ظروف، رومیزی، قالی، کاشی و اشیایی که به شکل گل ساخته شده‌اند. به شیوه طراحی، رنگ، اندازه و بافت آنها دقت کنید. چگونه می‌توانید طرح و نقش گل‌های را روی اشیا و لوازم پیرامون خود اجرا کنید؟ نقشه‌هایتان را برای زیباتر کردن محیط زندگی خود ارائه کنید.
- تصویری از گل‌ها (عکس، نقاشی، جلد مجله، کارت تبریک و ...) تهیه کنید؛ سپس با استفاده از مواد مختلف (گلبرگ خشک شده، تکه پارچه، کاغذرنگی، نخ‌های رنگی و ...) گل‌ها را تکه چسبانی و برجسته کنید.

الفبای تصویر

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- از طریق کاربرد مناسب حواس، قدرت مشاهده را در خود تقویت کنید.
- با مفهوم الفبای تصویر آشنا شوید.
- الفبای تصویر را در محیط پیرامون خود بشناسید.
- درمورد آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.
- نیازها، استعدادها و توانایی‌هایتان را بشناسید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را پیدا کنید.
- به زیبایی‌های طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.

فکر کنید

آیا تا به حال پدیده‌های مختلف طبیعت را با دقت مشاهده کرده‌اید؟ در ظاهر این پدیده‌ها چه عناصر و ویژگی‌هایی هست؟ آیا این ویژگی‌های را در آثار هنری هم می‌بینید؟

طراحی کنید

میوه مورد علاقه شما چیست؟ ویژگی‌های ظاهری این میوه را به خاطر بیاورید و شکل، اندازه، رنگ و بافت^۱ آن را در ذهن خود تجسم کنید.

طرح میوه موردنظر خود را روی کاغذ بکشید. تصوّر کنید که آن را با چاقو برش داده‌اید. در این برش چه ویژگی‌های جدیدی را مشاهده می‌کنید؟ طرح ذهنی خود را از میوه برش خورده بکشید. در اولین فرصت، نمونه واقعی با عکس میوه موردنظر را به دقت مشاهده، و آن را با طرح ذهنی خود مقایسه کنید. طرح شما چقدر به واقعیت شبیه است؟ بافت درون میوه را با بافت روی پوست آن مقایسه کنید. هر یک از پدیده‌های طبیعی مانند انواع میوه‌ها شکل، رنگ و بافت خاصی دارند. روی پوست و در برش میوه‌ها نقطه‌ها و

۱- ویژگی سطح پدیده‌ها که ممکن است صاف، برجسته یا فرو رفته باشد و از طریق دیدن و لمس کردن ادراک می‌شود.

بیرون و درون پرتقال

بیرون و درون سیب

بیرون و درون خیار

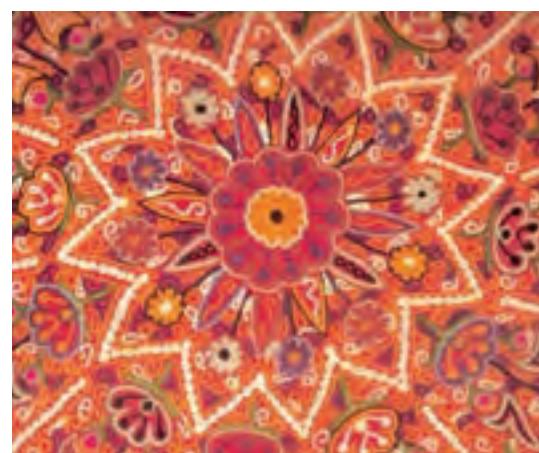

بیرون و درون انار

خطهای گوناگونی دیده می شود که با نظم، کنار هم قرار گرفته، و بافت خاصی را پدید آورده اند. نقطه، خط، شکل (سطح و حجم)، رنگ و بافت را در هنرهای تجسمی عناصر یا الفبای تصویر می نامند. نقطه ها، خط ها، شکل ها، رنگ ها و بافت های مختلف را در پدیده های گوناگون طبیعت جست و جو کنید. چگونگی ترکیب این عناصر در هر پدیده طبیعی، ویژگی های خاصی را به وجود می آورد که باعث تنوع نمونه های مختلف می شود. هنرمندان هم با استفاده از این عناصر، آثار تجسمی گوناگونی پدید می آورند. الفبای تصویر را در این آثار جست و جو کنید :

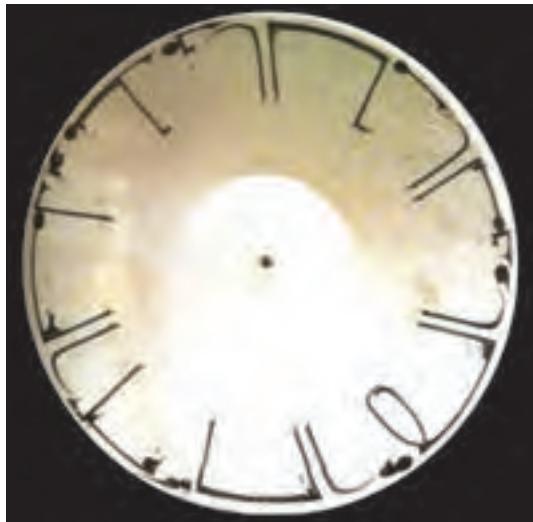

بخشی از تزیینات بنای گنبد سلطانیه، زنجان

قلاب‌دوزی، رشت

آیا نظم مشابهی در میوه های برش خورده و نمونه های آثار هنری ایران مشاهده می کنید؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی می بینید؟

بشقاب سفالی تزیین شده با خط کوفی

طراحی فضای داخلی معماری، یزد

خودارزیابی

البای تصویر را در آثار مختلف هنرهاى تجسمی (ساختمان‌ها، اشیا، پوسترها، عکس‌ها، نقاشی‌ها، نمونه آثار هنرهاى سنتی و ...) جست‌وجو کنید.

تجربه‌های بیشتر

- از یک میوه، طرحی بکشید و جزئیات آن را نشان دهید؛ سپس، میوه را برش دهید و نظم درون آن را به دقت طراحی کنید. قسمت‌های مختلف میوه چه افکاری برای طراحی در ذهن شما ایجاد می‌کنند؟
- طرح ساده‌ای از میوه دلخواه خود بکشید. با مواد در دسترس (گل، کاغذ، سیم‌روکش‌دار، شاخ و برگ درختان، تکه‌های نخ و یا پارچه و ...) حجمی مشابه این میوه بسازید. در صورت لزوم پس از خشک شدن حجم، آن را رنگ بزنید و بافتی مشابه نمونه واقعی روی آن ایجاد کنید. طرح ساده خود را با حجم رنگ شده‌ای که ساخته‌اید و میوه واقعی، مقایسه کنید. تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بیان کنید.
- به صورت گروهی با مواد در دسترس (مثل کاغذ باطله، شاخ و برگ خشک شده، یونولیت، خمیر مقوا، تکه‌های پارچه و ...) حجم یک میوه را در اندازه بزرگ بسازید. اگر مواد مصرفی رنگی نیستند یا به تغییر رنگ نیاز دارند، پس از کامل شدن حجم، آن را رنگ آمیزی یا تکه چسبانی کنید تا زیباتر شود.
- با توجه به شکل انواع میوه‌ها، اشیای مختلف مانند صندلی، میز، جعبه دستمال کاغذی، اسباب بازی و چراغ طراحی کنید. در مورد افکار خود با هم کلاسی‌هایتان گفت و گو کنید.

درس چهارم

نظم

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- به گوناگونی پدیده‌های طبیعی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها توجه کنید.
- از برگ‌های مختلف طراحی کنید.
- شباهت‌ها و تفاوت‌های برگ‌ها و پدیده‌های طبیعی دیگر را در طراحی خود نشان دهید.
- نظم را در پدیده‌های طبیعی تشخیص دهید.
- توانایی ایجاد نظم را در آفرینش‌های هنری خود به دست آورید.
- به نظم و زیبایی پدیده‌های طبیعی، که بخشی از خلقت خداوندند، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.

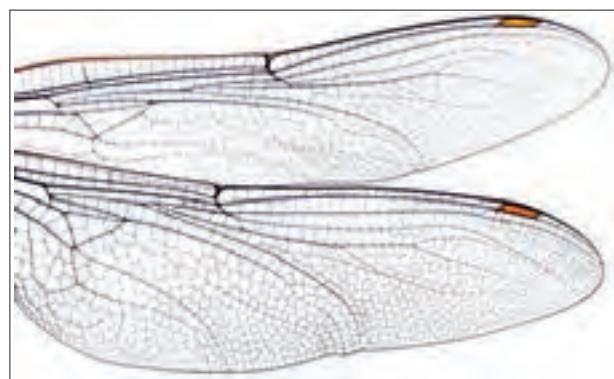
فکر کنید

در اطراف خود چه درخت‌هایی می‌بینید؟ آیا تا به حال به اندازه، شکل و بافت برگ‌های آنها توجه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید هر یک از بخش‌های درخت، نظم خاصی دارد؟ در پدیده‌های طبیعی دیگر، چه نظمی مشاهده می‌کنید؟ به نظر شما نظم پدیده‌های طبیعی بر آثار هنرمندان چه تأثیری دارد؟

طراحی کنید

طرح برگ‌های درختان مختلف محیط اطراف خود را بکشید. اندازه و شکل برگ‌هایی را که کشیده‌اید با هم مقایسه کنید. خطوط کدام یک از برگ‌ها نظم بیشتری دارد؟ به طرح‌های خود توجه کنید؛ آیا این نظم را نشان داده‌اید؟ آیا تا به حال مشابه این نظم را در سایر پدیده‌های طبیعی مشاهده کرده‌اید؟
بال سنجاقک هم دارای نظم بسیار جالبی است. نظم بافت برگ را با بافت بال سنجاقک مقایسه کنید. در پدیده‌های طبیعی دیگر این نظم را جست‌وجو کنید. آیا در آثار هنری مختلف هم، نظمی مشاهده می‌کنید؟ نظم پدیده‌های طبیعی و آثار هنری مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید.

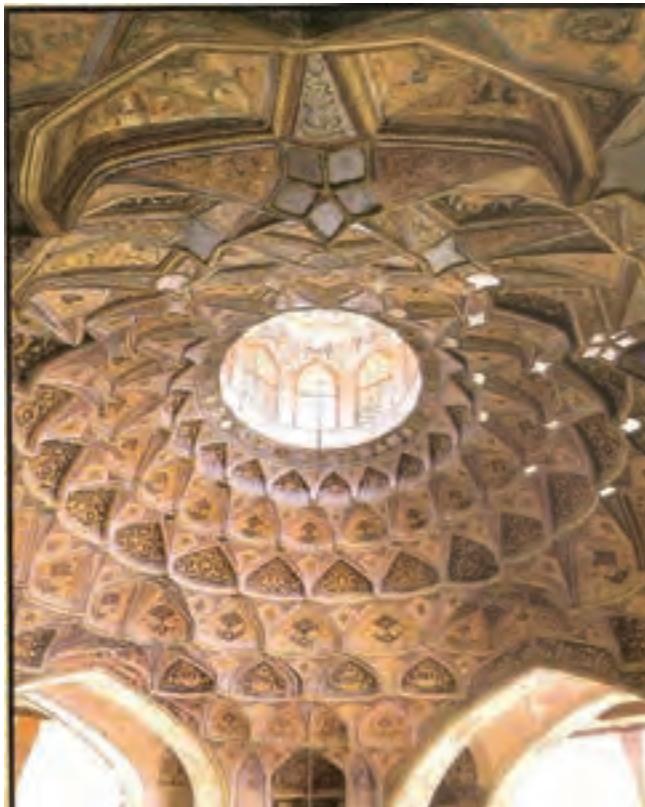

بال سنجاقک

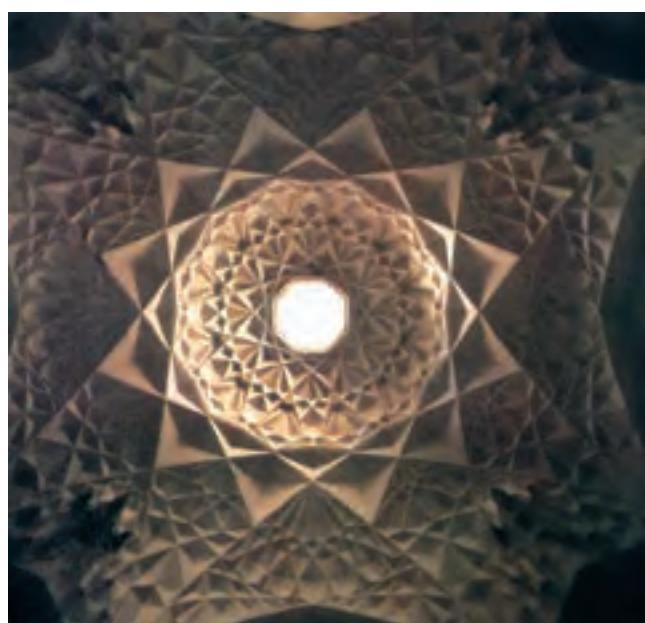
تکرار منظم نقطه‌ها، خط‌ها و سطوح، باعث ایجاد نقش‌های گوناگون می‌شود.

به تصاویر زیر دقت کنید.

هنرمندان با ایجاد نظم در آثار خود، زیبایی ایجاد می‌کنند. به نمونه‌های نظم در آثار هنری ایران توجه کنید.

بخشی از تزیینات کاخ هشت بهشت، دوره صفویه، اصفهان

بخشی از تزیینات مقبره شاه نعمت‌الله ولی در ماهان، کرمان

خودارزیابی

با تکرار منظم نقطه‌ها، خط‌ها و سطوح، طرح‌ها و بافت‌های زیبایی ایجاد کنید.

تجربه‌های بیشتر

- نمونه‌هایی از برگ‌ها را جمع‌آوری کنید. آیا می‌توانید با کنار هم چیدن این برگ‌ها نظم خاصی به وجود آورید؟ از کار خود عکاسی کنید.
- در یک فعالیت گروهی با مواد در دسترس (گل، کاغذ‌خیس، خمیر، چوب، ساقه گیاهان، سیم روکش‌دار یا مفتول فلزی و یا هر ماده‌شکل‌پذیر دیگر) طرح‌های منظم ایجاد کنید و در صورت لزوم آنها را رنگ بزنید. این طرح‌ها چه کاربردی می‌توانند داشته باشند؟
- با توجه به شکل برگ‌های مختلف چه اشیای تزیینی و کاربردی می‌توانید طراحی کنید؟ افکار خود را یادداشت کنید و طرح ساده آنها را بکشید. چند نمونه را می‌توانید اجرا کنید؟
- با توجه به شکل و رنگ برگ‌ها در فصل‌های مختلف سال، یک تقویم زیبا طراحی کنید.
- به صورت گروهی با الهام از نظم پدیده‌های طبیعی و آثار هنری مختلف، انواع نظم را در فعالیت‌های هنری خود اجرا کنید.
- از برگ‌های مختلف (یا نمونه‌های طبیعی مشابه در دسترس) عکاسی، و نظم آنها را با هم مقایسه کنید.

فصل دوم: نقاشی

درس اول

نقاشی از پدیده‌های طبیعی

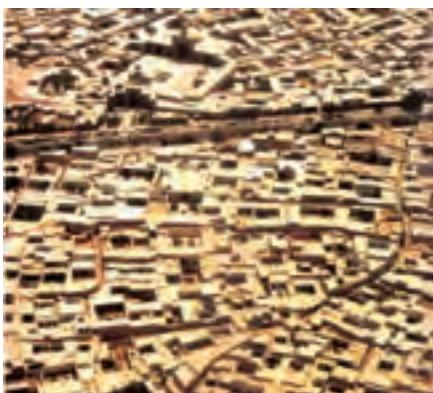
در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- از طریق کاربرد مناسب حواس مختلف، قدرت مشاهده خود را تقویت کنید.
- به تنوع نقطه‌ها در طبیعت توجه کنید.
- شباهت‌ها و تفاوت‌های نقطه‌ها را در پدیده‌های طبیعی بیان کنید.
- نقطه‌ها را در آثار هنری ایران تشخیص دهید.
- در آفرینش‌های هنری خود، نقطه‌ها را در اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف به کار ببرید.

فکر کنید

در اطراف خود چه چیزهایی را به شکل نقطه‌های ریز و درشت می‌بینید؟

آیا دقّت کرده‌اید که بسیاری از پدیده‌های طبیعت از فاصله دور به نقطه تبدیل می‌شوند؛ برای مثال، خورشید در پهنه آسمان به شکل نقطه‌ای دیده می‌شود که در ساعات مختلف، رنگ‌های گوناگونی به خود می‌گیرد. به عکس‌های هوایی منظره‌های طبیعت و شهرها دقّت کنید و انواع نقطه را در آنها پیدا کنید.

منظره هوایی بافت معماری سنتی شهر اصفهان

بخشی از کهکشان

نقشه‌ها علاوه بر اندازه از نظر شکل و رنگ نیز با هم تفاوت دارند. در برخی از پدیده‌های طبیعی از کنار هم قرار گرفتن نقطه‌ها، طرح‌ها و نقش‌های زیبایی ایجاد شده است؛ مانند بال پروانه و پوست پلنگ.

نقشه‌های مختلف را در پدیده‌های طبیعی جست‌وجو کنید. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی

می‌بینید؟

تنوع و زیبایی پدیده‌های طبیعی، جلوه‌ای از زیبایی و قدرت پروردگار است.

نقاشی کنید

موضوعاتی مانند یک روز برفی، آسمان پر ستاره، دورنمای یک دشت پر از گل و ... را با نقطه‌های ریز و درشت رنگی، نقاشی کنید.

بسیاری از طرح‌ها و نقش‌های گوناگون از کنار هم قرار گرفتن نقطه‌های رنگین ایجاد می‌شوند. به پشت یک قالی دست بافت دقّت کنید. نقطه‌هایی که می‌بینید گره‌های قالی هستند.

طراحان و بافندگان قالی ابتدا نقش گل‌ها، گیاهان، حیوانات و ... را به صورت نقطه نقطه روی کاغذ می‌آورند و سپس روی قالی اجرا می‌کنند.

در هنر خاتم‌کاری هم نقاط به شکل مثلث‌های کوچک رنگین کنار هم قرار می‌گیرند و نقش‌های گوناگونی ایجاد می‌کنند. تصاویر تلویزیون، رایانه و عکس‌های رقمی* هم از کنار هم قرار گرفتن نقاط متعدد ایجاد می‌شوند. امروزه هنرمندان با چیدن و کنار هم قرار دادن حجم‌های کوچک و بزرگ، آثار هنری متنوعی ارائه می‌کنند. تنوع شکل، رنگ، اندازه و چگونگی کنار هم قرار گرفتن نقطه‌ها را در آثار هنری مختلف بررسی کنید.

انواع نقطه‌ها را در طبیعت، هنرهاستنی (خاتم‌کاری، قالی‌بافی، کاشی‌کاری، سوزن‌دوزی و ...) و آثار هنری معاصر جست‌وجو کنید. این فعالیت را می‌توانید با مشاهده آثار هنری منطقه و محل زندگی خود انجام دهید.

نقش خاتم، صفحه میز، گلریز، اصفهان، قدمت حدود ۵۰ سال

تصویرگرهای قالی ایرانی

* دیجیتال (مصوب فرهنگستان)

نگاره عینظر، اثر سلطان محمد، شاهنامه تهماسبی

بخشی از انر، شاهنامه تهماسبی

بخشی از انر، شاهنامه تهماسبی

نقاشی معاصر، بدون عنوان، اثر ابوالقاسم سعیدی، رنگ روغن روی بوم، محل نگهداری: گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

خودرزیابی

در یک فعالیت گروهی با کنار هم قرار دادن انواع نقطه های رنگین (به صورت سطح یا حجم) نقش ها یا نقاشی های گوناگونی ایجاد کنید.

تجربه های بیشتر

- روی کاغذها یا پارچه های رنگی، دایره های کوچکی بکشید و آنها را برش دهید. دایره های رنگی را به حالت های مختلف بچینید تا نقش زیبایی ایجاد شود؛ سپس، آنها را روی مقوا بچسبانید یا روی پارچه بدوزید تا نقش ثابت شود.
- با سه رنگ آبی، زرد و قرمز، نقطه های ریز و درشت روی مقوا ایجاد کنید. پس از اینکه لکه های رنگی خشک شدند، مقوا را در جهت های مختلف بچرخانید و به آنها با دقّت نگاه کنید تا شکل خاصی را بیابید. با قلم مو، خطوط و سطوح لازم را روی کار اضافه کنید تا موضوع مورد نظر را بهتر نشان دهید.
- کارت تبریک یا عکس رنگی زیبایی تهیه کنید. با کاغذ های رنگی، مصاله های کوچکی آماده کنید که با قسمت های مختلف عکس مناسب باشد. این مصاله های رنگی را با دقّت روی هر قسمت بچسبانید.
- در یک فعالیت گروهی با کنار هم قرار دادن مواد طبیعی رنگین، توبه های رنگی، گلوله های برفی، میوه ها، گلوله های کاموا، مصاله های رنگی و غیره نقش های گوناگونی ایجاد کنید.

نقش گل‌ها

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- به زیبایی‌های طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.
- به تنوع گل‌ها در طبیعت توجه کنید.
- شباهت‌ها و تفاوت‌های گل‌ها را بیان کنید.
- با نقش‌های گل در آثار هنری ایران آشنا شوید.
- به تنوع رنگ‌ها در طبیعت و آثار هنری توجه کنید.
- با استفاده مناسب از حواس مختلف، قدرت مشاهده را در خود تقویت کنید.

فکر کنید

آیا تا به حال به ساقه و برگ گل‌ها توجه کردید؟

مشاهده دقیق ویژگی گل‌ها باعث می‌شود که انواع نقطه، خط، شکل، رنگ و بافت را در طبیعت بینیم و به خاطر بسپاریم. در این تصاویر، ویژگی‌های مختلف گل‌ها را با هم مقایسه کنید.

گل گلایل

گل ژرورا

گل بنسشه

گل میخک

گل پامچال

گل نرگس شیراز

گل ختمی

گل رز

گل پیاز

گل کوکب

گل داودی

گل شمعدانی

گل اطلسی

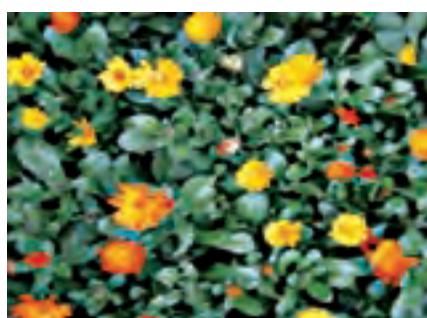
گل سنبل

گل داودی

گل آفتابگردان

گل همیشه بهار

گل آهار

گل شقایق

گل زنبق

گل لاله و ازگون

زنبق رشتی (لیلیوم)

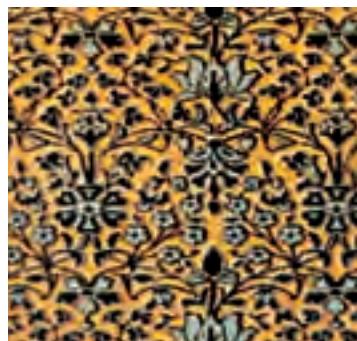
به هماهنگی اجزای گل‌ها و رنگ‌های گل با رنگ برگ و ساقه‌اش دقت کنید. در مورد قرار گرفتن رنگ‌های مختلف در کنار هم با هم کلاسی‌هایتان گفت و گو کنید.
این نظم، تناسب و خلافت را جز در پدیده‌های طبیعی در کجا می‌توانید مشاهده کنید؟

نقاشی کنید

با توجه به گل‌هایی که در اطراف خود می‌بینید، گل ذهنی خود را نقاشی کنید.
در تصاویر صفحه بعد، نقش گل‌ها را در آثار هنری ایران ببینید و با تصاویر گل‌های طبیعی مقایسه کنید.
هنرمندان ایرانی در آثار نقاشی و هنرهای سنتی، نقش گل‌ها را مشابه طبیعت اجرا نکرده‌اند و تصاویر ذهنی گوناگونی از گل‌ها در آثار هنری به نمایش گذاشته‌اند. به این ترتیب، کار آنها نه تقلید صرف از پدیده‌های طبیعی، بلکه برداشت ذهنی از نمونه‌های موجود و بیان افکار و احساسات خود از طریق آثار هنری بوده است. این ویژگی، هنر ایران را در جهان ممتاز کرده است. تصاویر گل را در آثار هنری مختلف جستجو و با هم مقایسه کنید.

قالی بافی

مخمل بافی با گل برجسته

سوzen دوزی

کفس پارچه‌ای گل‌دوزی شده

جوراب بافی منطقه تالش

کیف منجوقدوزی

گلیم بافی

نقاشی گل و مرغ

نقاشی ایرانی، بهبهان

خودارزیابی

تصویر ذهنی گل دلخواه خود را بکشید و آن را با تصویر گل واقعی مقایسه کنید. شباهت و تفاوت‌های آنها را بررسی کنید.

تجربه‌های بیشتر

- در یک فعالیت گروهی با مواد درسترس، گل‌های گوناگون و زیبایی بسازید و آنها را رنگ‌آمیزی کنید. یک گلدان سفالی را به دلخواه نقاشی کنید و گل‌ها را داخل آن بگذارید.
- از انواع گل‌ها با رنگ‌های متنوع نقاشی بکشید و احساس خود را از لطافت و زیبایی آنها نشان دهید.
- نقش گل را روی سطوح مختلف در درسترس (پارچه، چوب، فلز و ...) با وسایل و ابزار مناسب اجرا کنید.

بافت در نقاشی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- به زیبایی‌های طبیعت، که خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت بیرید.
- مفهوم بافت را درک کنید.
- بافت‌های مختلف را در پدیده‌های طبیعی تشخیص دهید.
- شباهت‌ها و تفاوت‌های بافت‌های مختلف را در پدیده‌های طبیعی بیان کنید.
- از طریق کاربرد مناسب حواس مختلف، قدرت مشاهده خود را تقویت کنید.
- در آفرینش‌های هنری خود، توانایی ایجاد بافت‌های گوناگون را پیدا کنید.
- درباره آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.

فکر کنید

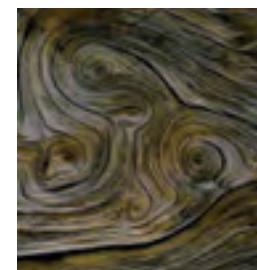
آیا تا به حال تنۀ درختان را لمس کرده‌اید؟ آیا به تفاوت طرح، رنگ، تیرگی و روشنی و بافت درختان توجه کرده‌اید؟

اگر پوست تنۀ درختان را لمس کنید، درمی‌باید که برخی از آنها بافتی ظرف و نرم و بعضی دیگر بافتی زبر و ضخیم دارند.

بعضی از درختان بافت ساده و برخی بافت درهم پیچیده‌ای از نقطه‌ها و خط‌ها دارند.

فرورفتگی و برجستگی بافت پدیده‌ها را در نقاشی چگونه می‌توان نشان داد؟ یک درخت را انتخاب کنید و به تیرگی و روشنی سطوح و نازکی و ضخامت خطوط آن توجه کنید.

از کنار هم قرار گرفتن نقطه‌ها، خطوط مختلف و ...، بافت ایجاد می‌شود که گاهی صاف و صیقلی و گاه برجسته یا فرورفته است. به پدیده‌های مختلف طبیعی توجه کنید؛ کدام یک بافت نرم و صیقلی و کدام یک بافت فرورفته و برجسته دارد؟

بسیاری از هنرمندان در آثار خود بافت‌های زیبایی ایجاد می‌کنند. بعضی از آنها برداشت خود را از ویژگی‌های طبیعت ارائه می‌کنند و برخی بافت‌های ذهنی و جدیدی را به نمایش می‌گذارند. به نمونه‌های نقاشی سهراب سپهری دقّت کنید و بافت تنّه درختان را با نمونه‌های طبیعی مقایسه کنید.

بدون عنوان، اثر سهراب سپهری، رنگ و روغن روی بوم، محل نگهداری: موزه هنرهای معاصر تهران

درختان، اثر سهراب سپهی، رنگ و روغن روی بوم، محل نگهداری: موزه هنرهای معاصر تهران

نقاشی کنید

با گچ رنگ* روغنی خطوطی به رنگ‌های مختلف روی مقوا بکشید و سطح زمینه را پرکنید. سطح مقوا را با یک لایه رنگ پلاستیک یا گواش پوشانید. وقتی رنگ کاملاً خشک شد با نوک مداد، اتود یا خودکار تمام شده، روی آن خطوط، بافت تنه درخت یا درختان دلخواه خود را بکشید. با خراش دادن این طرح‌ها، خطوط روی درخت را روی مقوا اجرا کنید. این خراش‌ها باعث می‌شوند رنگ‌های زیر دیده شوند و مانند قسمت‌های فرو رفته بافت درخت به نظر برسند.

---

* پاستیل (مصطفی فرنگستان)

خودارزیابی

در محیط اطراف خود به انواع بافت‌ها توجه کنید. چه بافت‌هایی بیندازید؟ چند نمونه بافت صیقلی یافته‌اید؟ با لمس کردن کدام بافت‌ها احساس و درک تازه‌ای به دست می‌آورید؟ یکی از نمونه‌ها را انتخاب، و آن را با مواد و وسایل دلخواه اجرا کنید. آیا می‌توانید احساس خود را از تجربه‌این بافت در کارتان نشان دهید؟

تجربه‌های بیشتر

- یک برگ تازه را زیر کاغذ قرار دهید. با مداد به آرامی روی آن بکشید تا بافت برگ روی کاغذ منتقل شود. اگر روی هر قسمت برگ را با یکی از رنگ‌های مداد رنگی بکشید، یک برگ پاییزی زیبا پدید می‌آید.
- با استفاده از وسایل طراحی، نقاشی و روش‌های مختلف مثل پاشیدن رنگ، چاپ و تکه چسبانی بافت‌های گوناگونی اجرا کنید. بافت‌های صیقلی را با بافت‌های برجسته مقایسه کنید. نمونه‌ها را به هم کلاسی‌های خود نشان دهید و در مورد تنویر بافت‌ها گفت و گو کنید.
- برگ‌ها، گلبرگ‌ها و تکه‌های کوچک و نازک پوست تنہ درختان را جمع‌آوری و خشک کنید. از کنار هم چیدن این نمونه‌های خشک شده، ترکیب زیبایی تهیه کنید و آن را روی زمینه‌ای محکم (مقواهی ضخیم، تخته سهلا، سینی پلاستیکی و...) بچسبانید. تمام قسمت‌های زمینه را با گل و برگ خشک شده بپوشانید. پس از کامل شدن کار، روی آن چند لایه روغن جلا بزنید. هر لایه روغن را پس از خشک شدن لایه قبلی بزنید تا دوام کار بیشتر، و نگهداری آن آسان‌تر شود.

نقاشی ایرانی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

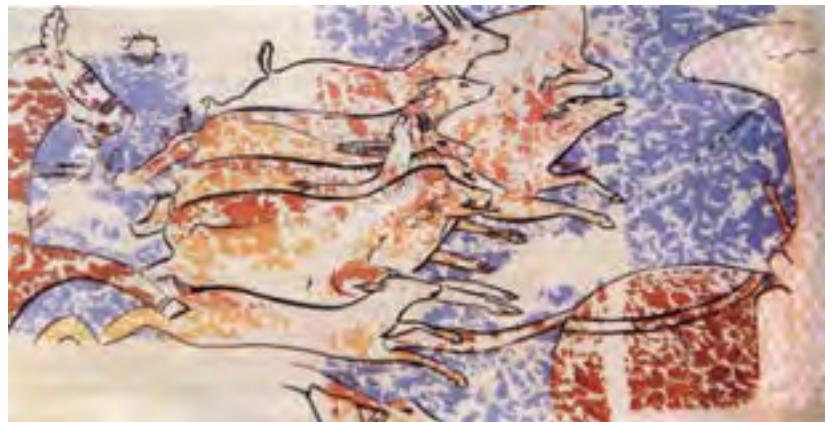
- با نمونه‌های نقاشی ایرانی در دوره‌های مختلف آشنا شوید.
- با تنوع نقاشی‌های ایرانی آشنا شوید.
- ویژگی‌های نقاشی ایرانی را بشناسید.
- نمونه‌های نقاشی ایرانی را تشخیص دهید.

فکر کنید

ویژگی‌های نقاشی ایرانی چیست؟ به تصاویر دقت کنید.

سوار کار، غار دوشیه، لرستان، قدمت حدود ۱۰ هزار سال

نقاشی دیواری دوره ساسانی، شوش

سفالینه منقوش، دوره سلجوقي، رى

کاشی لعاب دار، شوش، قدمت حدود ۳ هزار سال

هنرمندان ايراني از چندين هزار سال پيش، نقش‌های مختلفی روی دیوارهای سنگی، ظرف‌های سفالی و اشیاء فلزی کشیده‌اند. به همین دليل، بسياری از اين آثار به صورت تک رنگ‌اند. به مرور زمان، تعداد رنگ‌ها در تصاویر افرايش یافت و تنوع رنگ‌ها يكی از ویژگی‌های نقاشی ايران شد. در آثار مختلف نقاشی ايران به تنوع رنگ‌ها توجه کنيد.

چنان‌که می‌بینيد در اين آثار، تصاویر ذهنی هنرمندان از موضوعات مختلف به نمایش درآمده است. نقاشی ايراني پس از اسلام اغلب در اندازه کوچک در کتاب‌های مختلف به خصوص شاهنامه فردوسی و خمسه نظامي کشیده شد. در اين آثار، ظرافت خاصی در طرح‌ها و اجرای نقش‌ها و هماهنگی بي‌نظيری در رنگ‌ها دیده می‌شود. به تصاویر دقت کنيد.

نگارهٔ معراج حضرت محمد (ص)، اثر سلطان محمد، تبریز

نگارهٔ گلناز و اردشیر، شاهنامهٔ بایسنقری، هرات

نقاشی کنید

از موضوع دلخواه خود نقاشی کنید. بیشترین تعداد رنگی را که می‌توانید در نقاشی خود به کار ببرید و میان آنها هماهنگی برقرار کنید.

از دورهٔ صفویه، کشیدن نقاشی دیواری روی گچ در ابعاد بزرگ رایج شد. از آن پس روش سنتی نقاشی ایرانی در کنار روش اروپایی ادامه یافت. همچنین نمونه‌های نقاشی مردمی به صورت پرده‌های بزرگ قابل حمل با موضوعات ملی و مذهبی از جمله داستان‌های شاهنامهٔ فردوسی، خمسهٔ نظامی و وقایع کربلا اجرا می‌شد و همراه نقالی و تعزیه در کوچه و بازار به نمایش درمی‌آمد. نمونه‌های این آثار را ببینید.

گرایش به هنر اروپایی، استنساخ، اثر محمود خان ملک الشعرا، آبرنگ، تهران

رزم رستم و اسفندیار، اثر محمد مدبیر، نقاشی قهوه‌خانه‌ای، مجموعه فرهنگی سعدآباد - تهران

هنرمندان در دورهٔ معاصر به روش‌های مختلف، نقاشی می‌کنند. برخی از آنها روش هنرمندان قدیم ایران را ادامه می‌دهند و برخی می‌کوشند فرهنگ و هنر ایران را در قالب‌های امروزی ارائه کنند.

خودارزیابی

آیا در نمونه‌های گوناگون نقاشی ایرانی، دوره‌های مختلف را تشخیص می‌دهید؟ در آثار مختلف نقاشی ایران چه موضوعاتی بارها تکرار شده‌اند؟

تجربه‌های بیشتر

- آثار هنرمندان ایرانی و نقاشان معاصر را جست‌وجو، و در مورد آنها اطلاعاتی جمع آوری کنید.
- در مورد ویژگی‌های نقاشی ایرانی با هم کلاسی هایتان گفت‌و‌گو کنید.
- از موضوع دلخواه خود به شیوهٔ نقاشی ایرانی، نقاشی بکشید.
- از داستان‌های ایرانی یا واقعی اسلامی، نقاشی بکشید و نمونهٔ کار خود را با آثار هنرمندان مقایسه کنید.

فصل سوم: عکاسی

درس اول

منظرهیاب

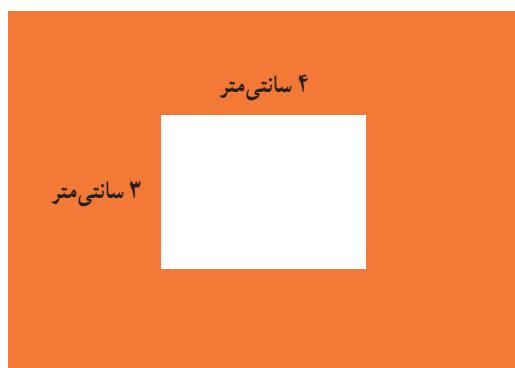
در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- تفاوت بین مشاهده با پیرابند* (کادر) و بدون آن را بیان کنید.
- مهارت مشاهده واقعیت‌ها با استفاده از منظره‌یاب را پیدا کنید.
- مفهوم دید عکاسی را درک کنید.
- نیازها، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را به دست آورید.
- به زیبایی‌های طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.

فکر کنید

به نظر شما با چه روش‌هایی می‌توان واقعیت را ثبت کرد؟

یکی از روش‌های ثبت واقعیت، عکاسی است. دوربین عکاسی بخشی از واقعیت را از زاویه‌ای خاص ثبت می‌کند که عکاس انتخاب کرده است. برای درک تفاوت دید معمولی و دیدن از چشمی دوربین عکاسی، ابتدا لازم است با مقوا یک منظره‌یاب درست کنید. مطابق شکل، از داخل یک مقوای A4 (297×210 میلی‌متر) یک مستطیل با اضلاع 3×4 سانتی‌متر (40×30 میلی‌متر) درآورید.

پیرابند مستطیل

* کادر (مصطفی فرهنگستان)

تجربه کنید

از درون پیرابند مستطیل به اطراف خود بنگرید؛ شکل‌ها را چگونه می‌بینید؟
به حیاط مدرسه بروید و هرچیز زیبا و جالب توجهی را یک بار بدون پیرابند و بار دیگر از درون پیرابند مستطیل
بینید. این دو دید را با هم مقایسه کنید. با هم کلاسی هایتان در مورد تفاوت این دو دید گفت و گو کنید.
به نظر شما دیدن از درون پیرابند چه ویژگی‌هایی دارد؟
پیرابند مستطیل شکلی که با آن به محیط اطراف خود نگاه می‌کردید، مانند چشمی یا منظره‌یاب دوربین‌های
عکاسی است که بخشی از واقعیت پیش روی شما را از فضای اطراف جدا می‌کند.

دوربین، چیزی را ثبت می‌کند که عکاس انتخاب کرده است. در درس‌های بعدی با دوربین عکاسی و
قسمت‌های مختلف آن بیشتر آشنا می‌شوید. همچنین، دقیق دیدن و انتخاب کردن بخش‌هایی از آنچه در اطراف
شماست و شیوه عکس گرفتن را تجربه خواهید کرد.

خودارزیابی

چگونه منظره یا ب در عکاسی از موضوع به شما کمک می کند؟ عکس های زیر را بینید و چگونگی قرار گیری آنها را در منظره یا ب دوربین با هم مقایسه کنید.

قرار گیری موضوع در پیرابند در اندازه بزرگ تر
عکاس: علیرضا فاتحی بروجنی

قرار گیری موضوع در پیرابند در اندازه کوچک تر
عکاس: علیرضا فاتحی بروجنی

تجربه های بیشتر

- تا جلسه بعد، منظره ها، اشیا و محیط اطراف خود را از داخل پیرابند بینید. سعی کنید موضوعات مختلف را از فاصله های متفاوت بینید و در کلاس درباره تجربه های خود با دیگران صحبت کنید.
- در صورت امکان از نمایشگاه های عکسی که در شهر شما برگزار می شود دیدن کنید. درباره موضوعات عکاسی شده و استقبال از نمایشگاه ها با دوستان خود صحبت کنید.
- عکس هایی را که در روزنامه ها و مجلات منتشر می شوند با یکدیگر مقایسه کنید. به نظر شما عکس های کدام یک از نشریات جالب تر است؟

دوربین‌های تمام خودکار

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- با قسمت‌های مختلف دوربین‌های تمام خودکار آشنا شوید.
- مهارت لازم را در استفاده از دوربین‌های تمام خودکار پیدا کنید.
- تفاوت بین مشاهده با منظره‌یاب و مشاهده واقعیت را بیان کنید.
- مهارت استفاده از منظره‌یاب دوربین را به دست آورید.
- بتوانید در مورد آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را پیدا کنید.

فکر کنید

آیا می‌دانید دوربین‌های عکاسی قدیمی با دوربین‌های جدید چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟ آیا می‌دانید استفاده از دوربین‌های جدید چه مزیت‌هایی دارد؟ امروزه دوربین‌های تمام خودکار این امکان را به وجود آورده‌اند که همه بتوانند به راحتی عکاسی کنند.

به یک دوربین تمام خودکار به دقّت نگاه کنید. از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ هریک از این بخش‌ها چه کاری انجام می‌دهد؟

عکاسی کنید

دوربین را روشن کنید. از داخل منظره‌یاب به محیط اطراف نگاه، و موضوع دلخواه خود را انتخاب کنید. ساده‌ترین روش عکس گرفتن این است که دوربین را در حالت Program یا Auto قرار دهید. در این حالت، دوربین به صورت تمام خودکار تنظیم می‌شود و می‌توانید با آن به راحتی عکاسی کنید. پس از اینکه موضوع انتخابی را در پیرابند قرار دادید با فشار دادن دکمه، عکس بگیرید و تصویر مورد نظر خود را ثبت کنید.

پیرابند عمودی

پیرابند افقی

خودارزیابی

به چند روش می‌توانید موضوع را در پیرابند قرار دهید؟ عکس‌های زیر را با هم مقایسه کنید.

تجربه‌های بیشتر

- موضوع دلخواه شما برای عکاسی چیست؟ موضوعی در فضای بیرون اتاق انتخاب، و در نور روز از آن عکاسی کنید. از فاصله‌های مختلف از موضوع عکس بگیرید. عکس‌ها را به هم کلاسی‌های خود نشان دهید و در مورد این تجربه با آنها صحبت کید.
- تا جلسه بعد از موضوعات مختلف عکاسی کنید. ابتدا موضوع مورد نظر را با دقّت بینید و سپس از آن عکاسی کنید. عکس‌هایی را که گرفته‌اید به دقّت مشاهده کنید. آیا چیزی می‌بینید که هنگام عکس گرفتن ندیده باشید؟ چقدر در مشاهده دقیق پیشرفت کرده‌اید؟
- آیا بین آنچه در منظره‌یاب دوربین می‌دیدید و آنچه در عکس می‌بینید، تفاوتی هست؟ اگر پاسخ مثبت است، تفاوت‌ها را بیان کنید.

درس سوم

نقطه تأکید

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- نقطه تأکید را در عکاسی بشناسید.
- با استفاده از نقطه تأکید، عکاسی کنید.
- تفاوت عکاسی با نقطه تأکید و بدون آن را بیان کنید.
- درباره آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را پیدا کنید.
- به زیبایی‌های طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.

فکر کنید

آیا تا به حال به گل‌ها دقّت کرده‌اید؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟ قسمت‌های مختلف آنها را از نظر شکل، رنگ و بافت با یکدیگر مقایسه کنید.

عکاسی کنید

یک گل را به عنوان موضوع عکاسی انتخاب کنید. تمام تلاش خود را به کار ببرید و به گونه‌ای عکس بگیرید که توجه بیننده آن بالا فاصله متوجه گل مورد نظر شما شود. آیا پس از گرفتن چند عکس به نتیجه مطلوب می‌رسید؟ عکس‌های خود را با عکس‌هایی که هم کلاسی هایتان گرفته‌اند، مقایسه کنید و در یک بحث گروهی به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

- چه چیزهایی به جز گل مورد نظرتان در عکس هست که توجه بیننده را به خود جلب می‌کند؟
- آیا لازم است به جز موضوع اصلی عکاسی، این چیزها در عکس شما باشند؟
- حذف آنها از پیرابند عکاسی به دیدن موضوع کمک می‌کند یا به آن آسیب می‌رساند؟
- به نظر شما و با توجه به مجموعه فعالیت‌های عملی که انجام داده‌اید، نقطه تأکید در عکاسی یعنی چه؟ در این تجربه ما با نقطه تأکید در عکس آشنا شدیم. نقطه تأکید قسمتی از عکس است که بیشترین توجه بیننده را به خود جلب می‌کند؛ مانند گل در عکس‌هایی که گرفته‌اید.

خود ارزیابی

از موضوع دلخواه خود به گونه‌ای عکاسی کنید که بیشترین توجه بیننده را جلب کند.

عکس‌های زیر را با هم مقایسه کنید؛ به نظر شما کدام یک بهتر است؟ چرا؟

عکس‌ها از محمد خدادادی مترجمزاده

به نقطه تأکید هر یک از عکس‌ها توجه کنید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

- به نظر شما چه چیزهایی سبب می‌شود موضوع اصلی بهتر دیده شود یا بیشتر مورد توجه بیننده قرار گیرد؟
- اگر محل قرارگرفتن موضوع اصلی را درپرابند جایه جا کنید، چه تغییراتی در عکس ایجاد می‌شود؟

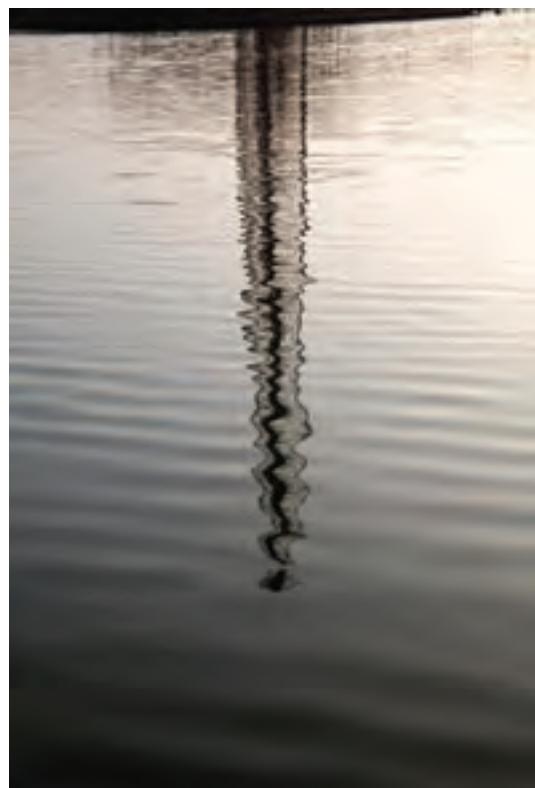
عکس از محمد خدادادی مترجمزاده

عکس از کتایون قدس راد

عکس از محمد خادمیان

تجربه‌های بیشتر

- از یک شاخه گل در محیط‌های مختلف (روی پارچه، داخل گلدان، مقابل دیوار آجری، در باعچه و ...) عکاسی کنید؛ طوری که گل مورد نظر، تمام توجه بیننده را به خود جلب کند. توجه کنید که تمامی عکس‌ها در نور روز و در فضای بیرون از اتاق گرفته شوند. برای این کار، دوربین را ثابت نگه دارید و هنگام گرفتن هر عکس، جای موضوع را در پیرابند تغییر دهید. در مورد نتیجه کار خود با دیگران گفت و گو کنید.

نور

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

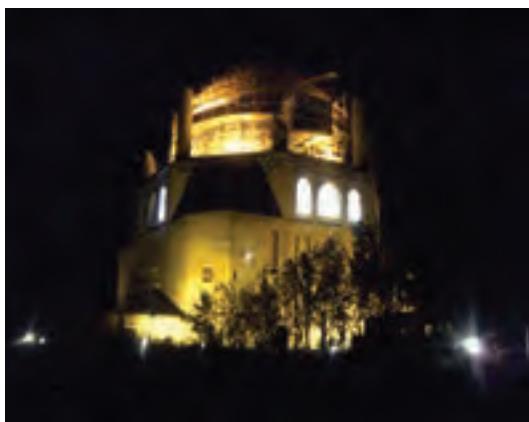
- تأثیر انواع نور را در عکاسی بشناسید.
- تفاوت عکاسی در نور طبیعی و عکاسی در نور مصنوعی را بیان کنید.
- تفاوت عکس‌های گرفته شده در نور طبیعی و مصنوعی را بیان کنید.
- با توجه به موضوع مورد نظر، مهارت استفاده از نور مطلوب را پیدا کنید.
- درباره آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.

فکر کنید

آیا می‌دانید برای عکاسی چه نوع نوری لازم است؟ نور شدید یا ضعیف؟ نور طبیعی یا مصنوعی؟ میزان نور بر عکاسی چه تأثیری دارد؟
دو عکس زیر از گنبد سلطانیه را با هم مقایسه کنید.

برای اینکه به سوال‌های بالا پاسخ دهید، تجربه‌هایی را که در درس‌های قبل به دست آورده‌اید
به یاد آورید.

پس از تجربه عکاسی در فضای باز و استفاده از نور خورشید، می‌توانید با ویژگی‌های عکاسی در نور مصنوعی آشنا شوید.

عکاسی کنید

در فضای داخل اتاق از موضوع انتخابی خود عکاسی کنید. ابتدا موضوع را کنار پنجره قرار دهید و دوربین خود را در محلی ثابت کنید؛ به گونه‌ای که در طول عکاسی (چندین عکس در ساعت‌های مختلف) تغییری در پیرابند شما ایجاد نشود. بار اول در نور روز از آن عکاسی کنید، سپس چند ساعت بعد، بدون اینکه تغییری در پیرابند ایجاد کنید، چراغ اتاق را روشن کنید و یک بار دیگر از آن عکس بگیرید. عکس سوم را پس از غروب خورشید و با نور چراغ بگیرید. هنگام عکاسی، وضعیت نوری هر عکس را یادداشت کنید. این سه عکس را با هم مقایسه کنید و با هم کلاسی‌های خود درباره موارد زیر گفتوگو کنید:

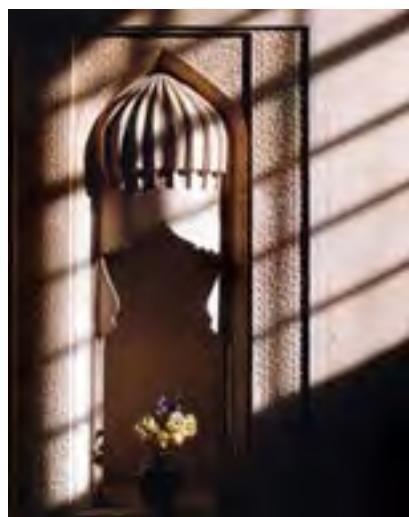
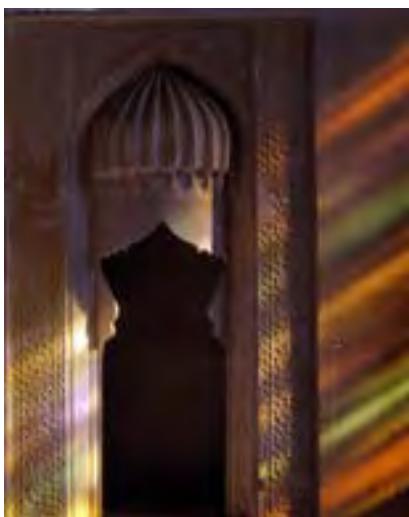
— این سه عکس چه تفاوت‌هایی دارند؟

— آیا رنگ موضوع در این سه عکس، مشابه است؟

— آیا هنگام عکاسی در نور مصنوعی مشکلی برای شما به وجود آمد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه کاری برای بطرف کردن آن انجام دادید؟

خود ارزیابی

تأثیر نورهای مختلف را در عکس‌های زیر بررسی کنید.

خانه سوکیاس (اصفهان) - عکاس: سروش کیاپی

تجربه‌های بیشتر

- از موضوع دلخواه خود در فضای داخل و بیرون اتاق عکاسی کنید. نمونه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

بخش دوم

خوشنویسی

فصل اول
آشنایی با اصطلاحات
و ابزار خوشنویسی

فصل دوم

پیدایش و سیر تحول هنر
خوشنویسی و سطرنویسی

به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد

پیدایش خط، که وسیله انتقال پیام‌ها و مفاهیم است، شاید پیشینه‌ای تزدیک به مبدأ تاریخ بشری داشته باشد. هنر خوشنویسی، که از دل این پدیده شکرگ و تأثیرگذار در زندگی بشر به وجود آمده، جلوه خیال انسان در نگارش حروف و کلمات است و همین امر خط را زیبا، دوست داشتنی و ماندگار می‌کند.

عشق و علاقه هر ایرانی به هنر و ذوق سرشار و نبوغی که نسل‌های مختلف در یادگیری و پیشبرد و تکامل خوشنویسی به کار بسته‌اند، این هنر اصیل را به جایگاهی رسانده است که همگان خود را نیازمند داشتن خطی خوش می‌دانند و برای فراگیری آن می‌کوشند.

مولای متقیان، حضرت علی - علیه السلام - چه زیبا در توصیف کارآمدی خط خوش فرموده‌اند:

«خط خوش برای فقیر، مال، و برای ثروتمند جمال، و برای دانشمند کمال است.»

در این بخش از کتاب، نخست شما را با ابزارهای اصلی خوشنویسی آشنا می‌سازیم و بعد به توضیح برخی اصطلاحات کاربردی در آموزش این هنر می‌پردازیم.

آموزش عملی خوشنویسی از درس دوم آغاز می‌شود و همزمان، آموزش خط درشت و خط ریز (نستعلیق تحریری) ارائه می‌گردد. همچنین، شما در هر درس با یکی از انواع خط آشنا خواهید شد.

امیدواریم خلاصه‌گویی و سادگی در تألیف و تحریر، دریچه‌ای به روی شما بگشاید و شما را برانگیزد تا «هنر خوشنویسی» را، که بهدلیل ارتباط پیوسته با آیات کتاب الهی و احادیث و مفاهیم عرفانی، «هنر قدسی» نام گرفته است و تأثیر بسزایی در پرورش شخصیت و کسب صفات خوب دارد تا مدارج عالی دنبال کنید.

سورة حمد به خط نستعلیق / اثر حضرت استاد میرعماد حسنی (۲۴-۱۹۶۱ ق) / موزه ملی ایران

فصل اول

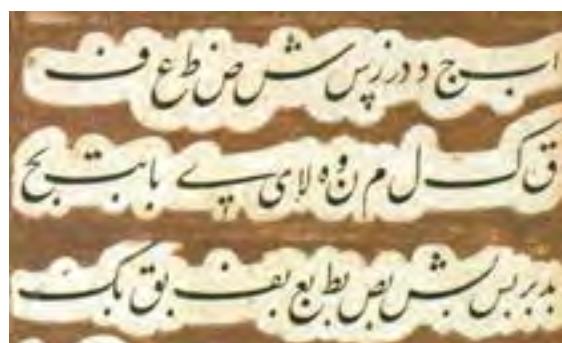
آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- برخی از اصطلاحات و ابزارهایی را بشناسید که برای یادگیری بهتر خط ضروری است.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آنها نگهداری کنید.

فکر کنید

به نمونه خوشنویسی زیر دقّت کنید؛ آیا می‌دانید برای نوشتن آن از چه ابزار و موادی استفاده شده است؟ آیا می‌توانید شبیه این خط بنویسید؟

در بخش خوشنویسی با کمک هم و تمرین مداوم یاد خواهیم گرفت که ابزار خوشنویسی چیست و چگونه می‌شود زیبا نوشت.

پیش از آشنایی با ابزارها و اصطلاحات خوشنویسی، لازم است با چگونگی به دست گرفتن قلم آشنا شوید. قلم را باید با انگشت شست و سبابه بگیرید و به انگشت میانی تکیه دهید. توجه کنید که نوک انگشتان باید در بالای قسمت تراش خورده قلم قرار گیرد.

الف) اصطلاحات

نقطه : اثر حرکت کل پهنای زبانه قلم روی کاغذ، که تشکیل مربع دهد، نقطه است و در خوشنویسی، حروف و کلمات را با آن اندازه گیری می کنند.

توجه : به اندازه نصف نقطه در تعلیم «نیم نقطه» می گویند.

دانگ : پهنای هر نقطه را، که به اندازه پهنای زبانه قلم است به شش قسمت مساوی تقسیم می کنند و هر قسمت را یک دانگ همان قلم یا همان نقطه می نامند.

توجه : دانگ یک اصطلاح خوشنویسی است و برای فهم بهتر آن می شود گفت یک بخش از ۶ بخش یا یک قسمت از ۶ قسمت را یک دانگ می گویند.

ترکیب : به شکل قرار گرفتن حروف و کلمات نسبت به هم در فضای صفحه، ترکیب گفته می شود.

توجه : ترکیب، اصطلاح خوشنویسی است و درواقع همان شکل است؛ مثلاً وقتی می گوییم ترکیب سطر، منظور همان شکل سطر نوشته شده است.

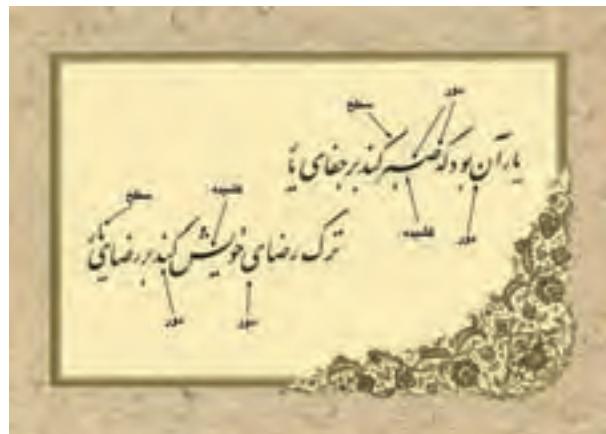
کشیده (مَد) : شکل نوشتن برخی از حروف در اندازه بلند و در امتداد افق سطر است که با تمام پهنای زبانه قلم (شش دانگ) اجرا می شود.

کرسی : جای قرار گرفتن تک تک حروف و کلمات نسبت به امتداد افق سطر را کرسی می گویند.

سطح : به حرکات راست حروف گفته می شود.

دور : به حرکت نرم و منحنی وار حروف گفته می شود.

ب) ابزارها

قلم : اصلی‌ترین ابزار خوشنویسی است و مناسب‌ترین گونه‌آن برای مشق، قلم نی دزفولی است.

قلم دزفولی

مرکب : ترکیبی با تناسب مشخص از دوده، زاج، مازو و صمغ که به شکل مایع یا خشک است.

توجه : علاوه بر مرکب مشکی که با این ترکیب ساخته می‌شود

مرکب‌های رنگی نیز هست که از ترکیب مواد دیگری ساخته می‌شود.

دوات : به ظرفی که مرکب لیقه‌دار در آن جای می‌گیرد، دوات می‌گویند.

لیقه : به الیاف نخی که درون دوات قرار داده می‌شود و مرکب را به خود می‌گیرد، لیقه می‌گویند.

توجه : بهتر است لیقه از الیاف نخ ابریشم باشد.

خودارزیابی

- پهناز زبانه قلم را به چند دانگ تقسیم می‌کنند؟
- اندازه حروف و کلمات را در خوشنویسی با چه چیز می‌سنجدند؟

تجربه‌های بیشتر

- چند ابزار دیگر خوشنویسی را شناسایی و به دوستان خود معرفی کنید.
- آیا با اصطلاحات دیگری در هنر خوشنویسی آشنایی دارید؟ یک نمونه نام ببرید.

برگی از قرآن کریم به خط کوفی / موزه ملی ایران

فصل دوم

پیدایش و سیر تحول هنر خوشنویسی و آموزش سطرنویسی

درس اول

معرفی خط کوفی و مشق خوشنویسی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

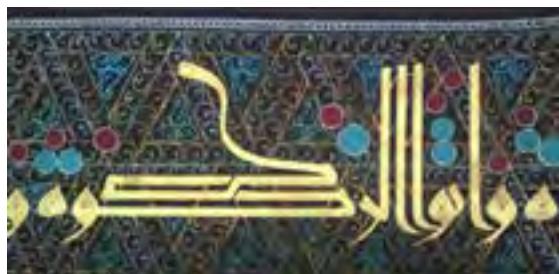
- خط کوفی را بشناسید.
- خوشنویسی حروف و کلمات ساده را بآموزید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آنها نگهداری کنید.

فکر کنید

به نمونه خط زیر توجه کنید. آیا نام آن را می‌دانید؟

پیشینه هنر خوشنویسی و شاخه های مختلف آن به روزگار پیدایش خط می رسد. در این میان، پیدایش هر نوع خط به طور رسمی به یکی از بزرگان تاریخ هنر خوشنویسی نسبت داده شده است؛ اما باید دانست پیدایش هر نوع خط، محصول تجربه جمعی بوده است و شکل های اولیه هر خط پیش از اینکه به طور رسمی ابداع و ثبت شود، وجود داشته است.

نمونه استفاده از خط کوفی برای تزیین پارچه

نمونه استفاده از خط کوفی برای تزیین بنها

نمونه استفاده از خط کوفی برای تزیین ظروف

خط کوفی : شکل هایی از خطوط، پیش از اسلام در حجاز رواج داشتند، اما پس از اسلام به حوزه های تحت نفوذ جهان اسلام نیز راه پیدا کردند و هندسه کامل تری یافتند. مجموع این شکل ها در شهر کوفه بیشترین تغییر و تکامل را پیدا کرد و به خط کوفی مشهور شد.

خط کوفی، که با ورود اسلام به ایران جانشین خط پهلوی و اوستایی شد تا قرن سوم هجری و کمی بعد از آن برای نگارش به کار می رفت اما از قرن پنجم، بیشتر در کتبه نگاری، تزیین ظرف و پارچه و ... به کار گرفته می شود.

خط کوفی قدیمی ترین نوع خوشنویسی است که تا امروز هم از آن استفاده می شود.

در تعریف تخصصی این خط می گویند : خط کوفی خطی است که یک دانگ آن دور و پنج دانگ آن سطح است. به شکل زیر توجه کنید.

به سطح زیر توجه کنید. آیا تا به حال مشق^۱ خوشنویسی کرده‌اید؟ آیا می‌دانید چند نوع مشق خوشنویسی وجود دارد؟

مشق خوشنویسی سه نوع است : مشق عملی، مشق نظری و مشق خیالی.

مشق عملی همان نوشتن و تمرین کردن است.

مشق نظری نگاه کردن به خط خوب و به خاطر سپردن شکل‌ها و اندازه‌های حروف و کلمات است.

مشق خیالی فکر کردن به اینکه چگونه و با چه ترکیب و شکلی بنویسیم. مشق خیالی به مراحل بالای خوشنویسی مربوط است و در این مرحله شما به آن نیاز ندارید.

خوشنویسی کنید

در این مرحله بیشترین وقت را برای مشق عملی صرف، و سعی کنید این کار را پیوسته انجام دهید. در اوقاتی که فرستت کافی برای نوشتن ندارید، مشق نظری کنید؛ یعنی به سرمشق نگاه کنید و بکوشید حالت‌ها و شکل حروف و کلمات و اندازه آنها را به خاطر بسپرید.

سرمشق شماره ۱

ادب آداب دارد

ادب آداب دارد

۱- در خوشنویسی به تمرین کردن و نوشتن از روی خط استاد مشق می‌گویند.

سِرمشق شماره ۲

زاربَاب ادب دریاب آداب

زاربَاب ادب دریاب آداب

سِرمشق شماره ۳

اُبرَاکرَا بَ زنگَکی بارد

اُبرَاکرَا بَ زنگَکی بارد

ادب آموزتا ادیب شوی

ادب آموزتا ادیب شوی

خود ارزیابی

- در هر مصروع از سرمشق‌هایی که نوشته‌اید، چند کشیده وجود دارد؟
- کاربردهای خط‌کوفی را نام ببرید.

تجربه‌های بیشتر

- از روی سرمشق به دقّت تمرین کنید و نمونه بهتر را به معلم نشان دهید.
- سعی کنید نمونه خط‌تحریری را با رعایت تناسب و اندازه‌ها بنویسید.

هوا منشی نیز
 تَيْمَنًا وَنَبْرَكَابِدَنَّ رَمَنْ جَرَى بِحُكْمِهِ الْفَلَانْ
 أَمَنْ تَذَكَّرْ جَرَانْ بَذِي سَلَمْ مَرْجَنْ دَمَعًا
 جَرَى مِنْ مُقْلَهِ بَدَمْ أَمْ هَبَتْ الرُّوحُ مِنْ تَلْفَتَاءِ
 كَاضِهِ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلَمَاءِ مِنْ ضَمَّ
 هَمَا لِعَيْنِيكَ إِنْ قُلْتُ أَكُفَّافَهَتَا وَمَا
 لِقَلْبِيكَ إِنْ قُلْتُ أَسْتَفِقْ هَامَ إِبْحَسْ وَالصَّبُّ
 إِنَّ الْجَبَ مِنْكِمْ مَا بَيْنَ مِسْجَمِهِ وَمُضْطَرِّ
 لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تَرْقَ دَمَعًا عَلَى طَلَلٍ وَلَا أَقْتَ
 لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ فَكَيْفَ تَنْكِرْ حَبَّا بَعْدَ
 مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّعْمِ

معرفی خط نسخ و مشق خوشنویسی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- خط نسخ را بشناسید.
- مفهوم سطرنویسی را درک کنید.
- در سطرنویسی مهارت پیشتری پیدا کنید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آن نگهداری کنید.

فکر کنید

در درس گذشته با خط کوفی آشنا شدید. آیا نمونه‌های دیگر از گونه‌های خوشنویسی را می‌شناسید؟ به نمونه خوشنویسی زیر دقت کنید؛ آیا می‌دانید چه نوع خطی است؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى • الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى • وَالَّذِي أَخْرَجَ
الْمَرْعَى • فَعَلَهُ عِنَاءً أَجْوَى • سُقْرِينَكَ

ابوعلی محمد بن علی فارسی معروف به ابن مُقْلِه (۳۲۸-۲۷۲ ق) خط نسخ را با الهام از خط کوفی پدید آورد. خط نسخ به دلیل آسانی در خواندن و نوشتن به تدریج جای خط کوفی را در نگارش گرفت و تا امروز، که نزدیک به هزار سال از پیدایش خط نسخ می‌گردد، هیچ خطی به اندازه این خط در نگارش بهویژه نگارش قرآن کریم، مورد استفاده قرار نگرفته است.

خط نسخ را این گونه تعریف می‌کنند که دو دانگ دور و چهار دانگ سطح دارد و ارتفاع کلمات آن زیاد نیست. خط نسخ یک کرسی دارد.

خوشنویسی کنید

اولین شکل در آموزش خوشنویسی، سطرنویسی است که اهمیت بسیاری دارد و پایه تمامی قالب‌های دیگر خوشنویسی است. سطرنویسی از سطرهایی با کلمات ساده آغاز می‌شود. در تحریر سرمشق‌ها علاوه بر خوشنویسی با قلم، شکل تحریری (خط ریز) سرمشق نیز آمده است و شما هم زمان هر دو شکل را خواهید آموخت.

توجه: لوازم خوشنویسی در خوب نوشتن نقش مهمی دارند؛ پس برای نوشتن از ابزار بهتر استفاده کنید. برای تمرین خط درشت از ابزار خوشنویسی (قلم و مرکب) و برای تمرین خط تحریری فقط از مداد معمولی یا خودنویس استفاده کنید.

از روی سرمشق‌ها، مشق خوشنویسی عملی و نظری کنید.

سرمشق شماره ۵

بانش روایه روزگار ببر

بانش روایه روزگار ببر

سرمشق شماره ۶

پدرنیست بدخواهش نزد خویش

پدرنیست بدخواهش نزد خویش

بَرْسٌ اَزْرَبِرْدٌ پَتْمَىٰ ذُرْگَار

برس از زبردستی ذرگار

سُرْتٌ بَرْزَوْدَلْتٌ خُوشٌ بَادْجَاوِيد

سرت بزرودلت خوش باد جاوید

خودارزیابی

- با کدام خط بیش از هزار سال است که قرآن نگارش می‌شود؟
- کلمه‌ای که در سطر «سرت سبز و...» برای کشیده انتخاب شده، کدام است؟
- آیا می‌توان برخی سرمشق‌ها را با ترکیب دیگری نیز نوشت؟ یک مورد را بنویسید.

تجربه‌های بیشتر

- از روی سرمشق به دقّت تمرین کنید و نمونه بهتر خود را با نمونه‌های سایر دانشآموزان مقایسه کنید.
- سعی کنید نمونه‌های خط تحریری سرمشق‌ها را با رعایت تناسب بنویسید.
- آیا در منزل کتاب‌هایی دارید که با خط نسخ نوشته شده باشند؟ نام آنها را فهرست کنید.

خط ثالث / محمد حسن بیوکی (رسولان) / حرم مطهر رضوی

معرفی خط ثلث و مشق سطرنویسی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

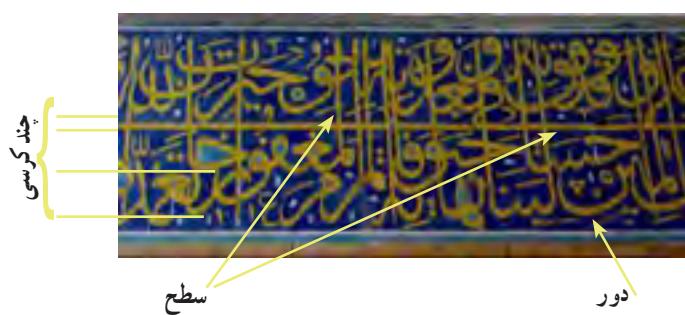
- خط ثلث را بشناسید.
- در خوشنویسی حروف و کلمات ارائه شده در این درس، مهارت نسبی پیدا کنید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آن نگهداری کنید.

فکر کنید

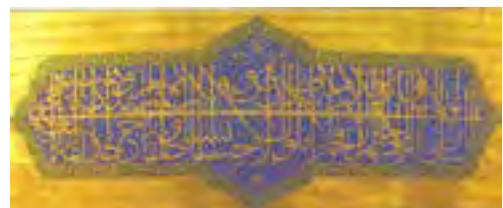
به نمونهٔ خوشنویسی زیر توجه کنید. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این خط و خط نسخ مشاهده می‌کنید؟

خط ثلث: این خط به خط نسخ شباهت زیادی دارد؛ با این تفاوت که در آن، کلمات ارتفاع و پیچ و تاب بیشتری دارند و ممکن است با چند کرسی نوشته شوند. در تعریف خط ثلث گفته‌اند دو دانگ دور و چهار دانگ سطح دارد. یعنی دو بخش آن دور و چهار بخش آن سطح است. بیشترین کاربرد این خط در کتیبه‌نگاری آیات و احادیث و نیز در معماری است.

لِئَنِ مُقْلِه بَأْنَوْعٍ سَرْشَارٍ خَوْدَ عَلَوْه بَرْ خَطَّ نَسْخٍ، پَنْجَ خَطَّ دِيْكَر بَهْ نَامَهَاتِ ثَلَثٌ، مُحَقَّقٌ، رِيْحَانٌ، رِفَاعٌ وَ تَوْقِيقٌ
رَا هَم بِهِوْجُود آورَد وَ بَهْ پَدِيدَآورَنَدَه خطوطَشَشْ گَانَه^۱ شَهَرَت يَافَت.

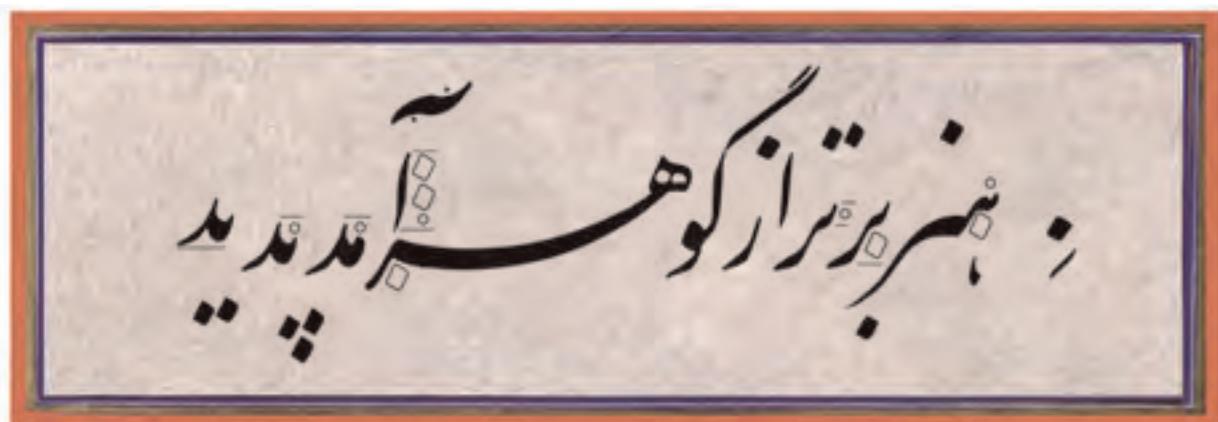

استفاده از خط ثلث در کتیبه‌نویسی بناها

خوشنویسی کنید

با دقت در سرمشق‌های زیر در هر جلسه یکی از آنها را مشق کنید.

سرمشق شماره ۹

هر روز تراز کوه آمدید

۱- به خطوط شش گانه «اقلام سِنَة» نیز می‌گویند.

سِرْمِشَقْ شِمَارَهْ ۱۰

رہردا آنست که آہسته پیوسته رود

رہردا آنست که آہسته پیوسته رود

سِرْمِشَقْ شِمَارَهْ ۱۱

چو اپنادا می دپت افنا ده گیر

چو اسنا دا می دست افنا ده گیر

تو زا بود هر که دانم بود

تو زا بود هر که دانم بود

خودارزیابی

- فرق خط نسخ و خط ثلث چیست؟ یک مورد را بیان کنید.
- شب سرکج چند نقطه است؟

تجربه های بیشتر

- سعی کنید چند کلمه مشابه کلمات سربشق هایی که تا امروز داشته اید، بیابید و با توجه به آموخته های خود خوشنویسی کنید.
- سعی کنید نمونه خط تحریری سربشق ها را با رعایت تناسب بنویسید.
- آیا در محله شما مسجد، زیارتگاه یا بنایی هست که کتبیه خط ثلث داشته باشد؟ چند عکس از کتبیه های خط ثلث در محیط اطراف خود تهیه کنید و به هم کلاسی هایتان نشان دهید.

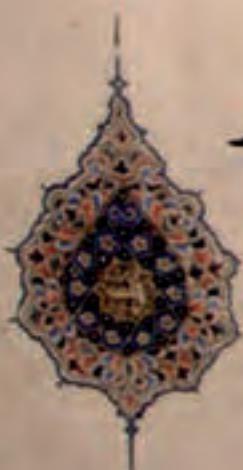
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ كَادَ الْبَيْهَوَافُ

يَنْفَطِرُ زَمْنٌ فَوْقَهُ وَمَا لِأَكْتَهُ

يُسْجُونُ خَمَادَ رَاهِمٍ وَلَيْسْ نَعْفُوفُ

مِنْ فِي الْأَرْضِ لَا إِلَهَ هُوَ الْغَفُورُ

الْجَحَمُ وَالْأَذَنَ تَذَرُّفٌ مَذْوَنَهُ

درس چهارم

معرفی خط محقق و مشق خوشنویسی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- خط محقق را بشناسید.
- در خوشنویسی حروف و کلمات مرکب و ساده، مهارت نسبی پیدا کنید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آن نگهداری کنید.

فکر کنید

به تصویر زیر توجه کنید. آیا خط مورد استفاده برای خوشنویسی این قطعه با انواع خط‌هایی که تاکنون با آنها آشنا شده‌اید، شباهت دارد؟

یکی دیگر از خطوط شش گانه، خط محقق است.
محقق خطی است با اندام درشت و فاصله‌های منظم و ساده و یکدست. نگارش قرآن کریم، کتابت متون
ارزشمند، خلق قطعات هنری و کتبیه‌های زیبا از کاربردهای خط محقق است.
برای تعریف خط محقق باید گفت خطی است که یک دانگ و نیم دور و چهار دانگ سطح دارد.

خوشنویسی کنید

از روی سرمشق‌های زیر مشق کنید.

سرمشق شماره ۱۳

همه از بُرتو سرگشته و فرمان بردا

رَجَمَا بِرْدَهْ مُشَرا وَانْ هَرَآ مُوْحَسَّمْ

رَجَمَا بِرْدَهْ مُشَرا وَانْ هَرَآ مُوْحَسَّمْ

عَرْجَشْنَوْدَى دَلَمَالَكَذَارْ تَحْرِيرَشْ

عَرْجَشْنَوْدَى دَلَمَالَكَذَارْ تَحْرِيرَشْ

جهان آفرینش نگهدار با

جهان آفرینش نگهدار با

خودارزیابی

- خطوط شش گانه را نام ببرید و بگویید چه کسی آنها را به وجود آورده است.
- در سرمشق های این درس، دوایر کدام اند؟

تجربه های بیشتر

- با دقت و تمرین زیاد، شباهت خط خود را به سرمشق بیشتر کنید.
- با رعایت تناسب، نمونه خط تحریری را نیز تمرین کنید.
- چند گونه خط در درس ها معرفی شده است؟ آنها را نام ببرید. چند نمونه دیگر از انواع خط را پیدا، و به دوستانتان معرفی کنید.

بخش سوم

من رہی سی

فصل اول
طراحی سنتی

فصل دوم
گلیم بافی

فصل سوم
سفالگری

فصل اول: طراحی سنتی

درس اول

طراحی سنتی چیست؟

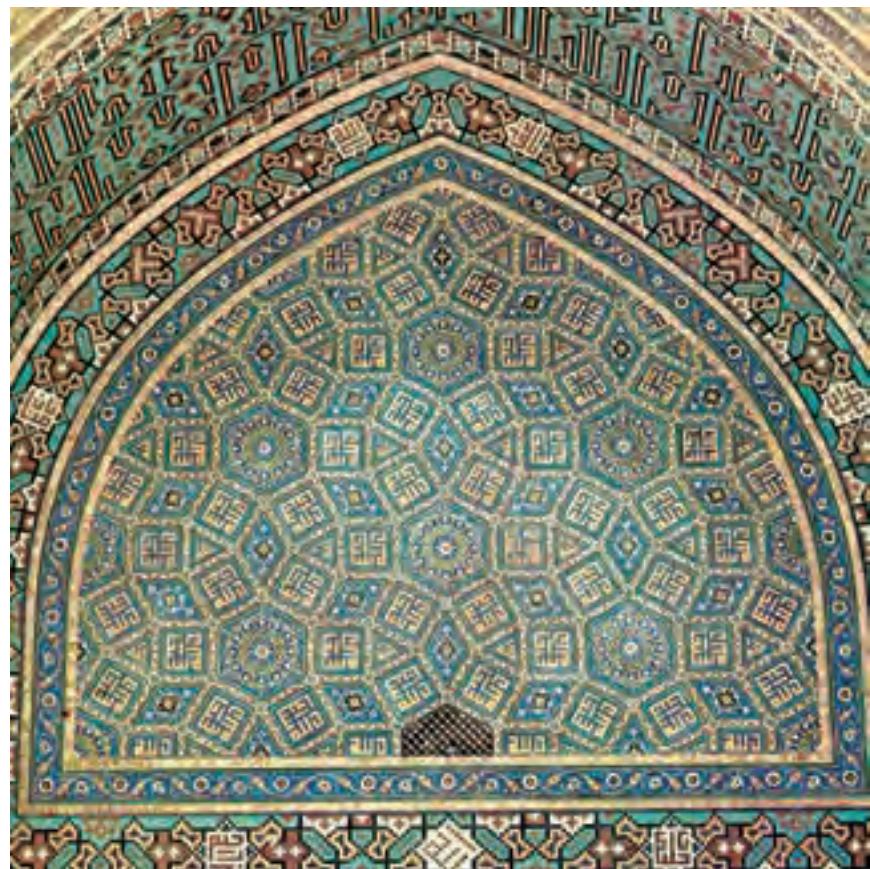
در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- با استفاده مناسب از حواس مختلف، قدرت مشاهده خود را تقویت کنید.
- به زیبایی‌های طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.
- مفهوم طراحی سنتی را درک کنید.
- طرح‌های هندسی و طرح‌های غیر هندسی را تشخیص دهید.
- طرح ساده شده اشیا و پدیده‌های طبیعی را بکشید.
- توانید در مورد آفرینش‌های هنری خود و دوستانان صحبت کنید.
- ニازها، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آن نگهداری کنید.

فکر کنید

به تصویر مسجد گوهرشاد در صفحه بعد نگاه کنید. آیا می‌دانید چه هنرهاي در ساخت اين شاهکار فرهنگي - هنري مورد استفاده قرار گرفته است؟

آثار هنری، بازتاب فرهنگ و اعتقادات هنرمندان هستند. هنرمندان برای آفرینش آثار هنری علاوه بر باورها و اعتقادات خود از طبیعت الهام می‌گیرند. طبیعت زیباترین مخلوق الهی است. هنرمندان ایرانی ابتدا با ساده کردن شکل پدیده‌های پیرامون خود (گل‌ها، درختان، پرندگان و حیوانات دیگر، خورشید و...) طرح‌های زیبایی به وجود آورده، و سپس آنها را روی مواد مختلف اجرا کرده‌اند. به مرور زمان، طراحان، بافتگان و سازندگان اشیا طرح‌های بیشتر و گوناگون‌تری طراحی کرده‌اند که نسل به نسل مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به دست ما رسیده است.

کاشی کاری مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس

به شکل های زیر نگاه کنید، روی سفال های متعلق به دوران پیش از اسلام چه نقش هایی می بینید؟

بشقاب سفالی، کشف شده در گودین تپه (اطراف کرمانشاه)،
 موzae' Iran Bastan

ظرف سفالی، کشف شده در شهر سوخته سیستان و بلوچستان،
 موzae' Iran Bastan

به نمونه هایی از طرح های ساده الهام گرفته از طبیعت در آثار هنری ایران پیش از اسلام دقت کنید.

خطوط موج دار، نمودار آب،
 نقشی از سفال شوش

ماهی، نقشی از سفال شهر سوخته صفحه شترنجی، نمودار زمین
کساورزی، نقشی از سفال شوش

نقش بز، برگرفته از سفالینه های
دوران ایران باستان

نقوش مختلف هندسی در سفالینه های پیش از تاریخ

بسیاری از این نقش‌ها پس از اسلام و بر اساس اعتقادات هنرمندان مسلمان تغییر شکل یافته و با تنوع بیشتر در آثار هنری مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند. طرح‌های مختلف در هنرهای اسلامی به دو بخش طرح‌های هندسی (مثل ستاره هشت‌پر) و طرح‌های غیرهندسی (مانند نقوش اسلامی و ختایی) تقسیم می‌شوند.

طراحی کنید

سعی کنید طرح ساده شده پدیده‌های طبیعی محیط اطراف خود را بکشید. طرح‌های خود را با نمونه‌های طبیعی آنها مقایسه، و شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان را بیان کنید.

مجموعه‌های هنری، که این طرح‌ها و نقش‌ها در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند، هنرهای سنتی نامیده می‌شوند که شامل بخش عظیمی از رشته‌های هنری ایران است. در این هنرها، طرح‌ها و نقش‌های ذهنی مشابه، تکرار و با مواد مختلف اجرا می‌شوند؛ مثل بته جقه که از آن در قالی‌بافی، کاشی‌کاری، قلمزنی روی فلز، و رشته‌های دیگر هنرهای سنتی استفاده می‌شود. امروزه در طراحی سنتی، هم از طرح‌ها و نقشه‌های قدیمی استفاده می‌کنند و هم با ایجاد تغییراتی در شکل‌ها و رنگ‌های این نمونه‌های قدیمی و حفظ ویژگی‌های آنها نقش‌های جدیدی ارائه می‌کنند. در طراحی سنتی، هنرمندان با الهام از طبیعت و خیال، انواع نقش‌ها و طرح‌های زیبا را در رشته‌های هنری مختلف مانند کاشی‌کاری، قالی‌بافی و ساخت اشیا به وجود می‌آورند. بنابراین، طراحی، فقط کشیدن خط و نقش روی کاغذ، دیوار، اشیا و هر سطح دیگر با ابزارهای مختلف نیست بلکه هنرمندان با ارائه افکار، طرح‌ها و نقشه‌های جدید، هنرهای سنتی را زنده نگه می‌دارند.

در طراحی سنتی، هنرمند طرح و نقش خاصی را که در خیالش شکل می‌گیرد، روی کاغذ اجرا می‌کند تا برای تهیه اثر جدیدی مورد استفاده قرار گیرد. در هنرهای سنتی گاه هنرمند نقشۀ خاصی را طراحی می‌کند تا افراد دیگری آن را اجرا کنند (مانند بافتن قالی از روی نقشه) و گاه طراحی و اجرای اثر را خود به عنوان دارد (مانند قلمزنی روی فلز).

خودارزیابی

از بخشی از طرح‌ها و نقش‌های سنتی قالی، کاشی و دیگر آثار هنری ایران که در محیط زندگی تان می‌بینید، طراحی کنید.

تجربه‌های بیشتر

- از حیوانات مختلف طرح‌های ساده شده بکشید.
- یکی از نقش‌های سنتی را انتخاب کنید و با تکرار منظم آن در یک صفحه کاغذ، طرح زیبایی ایجاد کنید.
- در مورد هنرهای سنتی تحقیق کنید و با رشته‌های مختلف آن آشنا شوید. آیا در منطقه و محل زندگی شما هنر سنتی خاصی وجود دارد؟

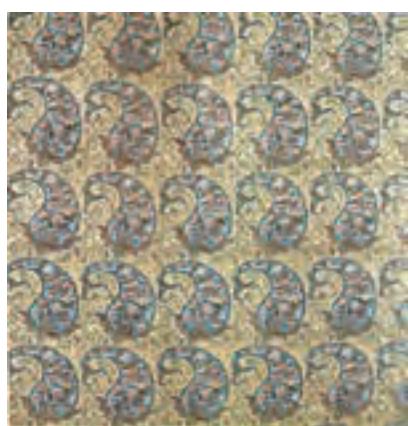
آشنایی با نقش‌های هندسی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

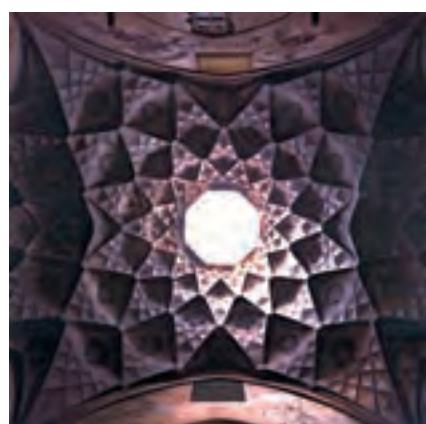
- در محیط زندگی خود و طبیعت، شکل‌های هندسی و غیر هندسی را بازشناسی کنید.
- با ترکیب شکل‌های مختلف هندسی، طرح‌های ساده‌ای از پدیده‌ها به وجود آورید.
- مفهوم نقش هندسی را درک کنید.
- نقش‌های هندسی را در آثار هنری ایران تشخیص دهید.
- مهارت استفاده از شکل‌های هندسی را برای طراحی نقش‌های هندسی به دست آورید.
- نیازها، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آنها نگهداری کنید.

فکر کنید

میان شکل‌های هندسی و غیر هندسی چه نفاوتی وجود دارد؟ برای هر کدام نمونه‌هایی بیان کنید.

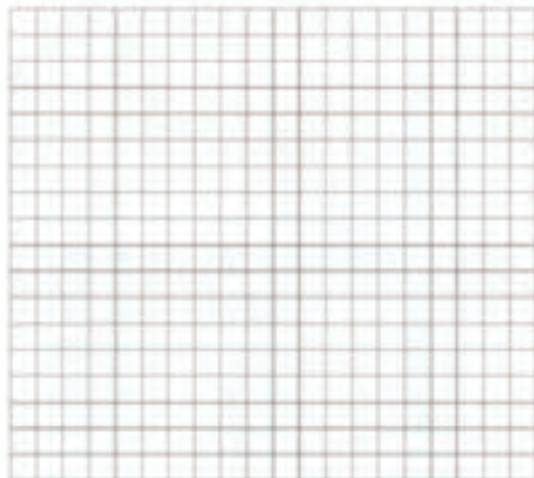
نمونه طرح غیرهندسی (بتنه جقه)

نمونه طرح هندسی

طراحی کنید

سعی کنید با ترکیب شکل‌های هندسی مختلف (مریع، دایره، مثلث، مستطیل، لوزی و ...)، طرح‌ها و شکل‌های گوناگونی به وجود آورید. این کار را روی کاغذ شطرنجی انجام دهید.

آیا می‌توانید این نقش‌ها را در اندازه‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر بکشید؟
نمونه‌های ترکیب شکل‌های هندسی را در آثار هنری ایران جست‌وجو کنید.
در تصاویر زیر، شکل ساده شده چه چیزهایی را می‌بینید؟

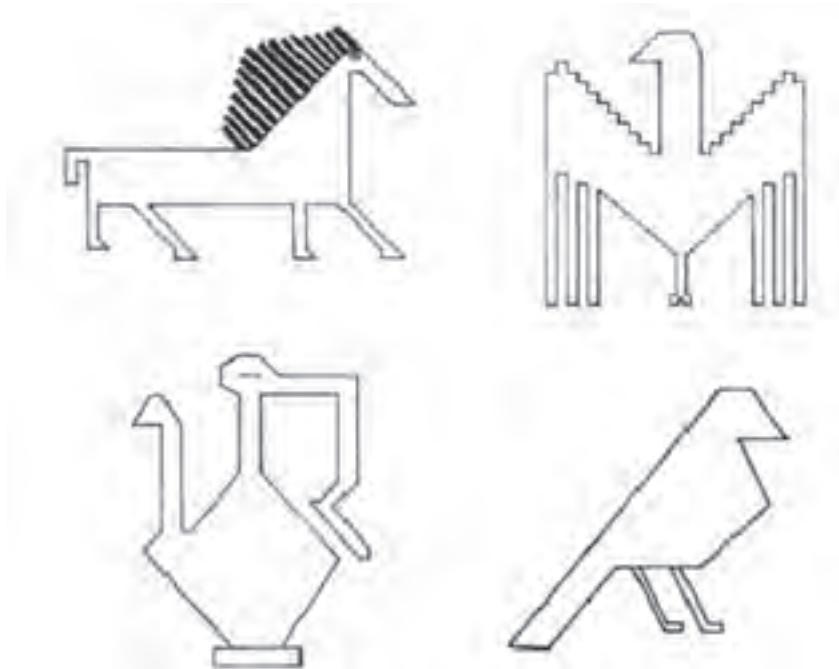

نمونه‌ای از نقش گلیم ایرانی - گلیم کرمان

برشی از نقش گلیم ایرانی - گلیم کرمان

به نقش‌های زیر به دقت نگاه کنید. هر یک از آنها از ترکیب کدام شکل‌های هندسی به وجود آمده است؟

نقوش هندسی به کار رفته در گلیم‌های ایران

به نقش‌هایی که از ترکیب شکل‌های هندسی، به وجود می‌آیند، نقش هندسی می‌گویند.

خودارزیابی

با استفاده از شکل‌های هندسی، پدیده‌های مختلف مثل گل، پرنده، گلستان و قوری را به صورت نقش‌های هندسی طراحی کنید.

تجربه‌های بیشتر

- با تکرار منظم یک نقش هندسی روی کاغذ، طرحی زیبا ایجاد، و آن را به دلخواه رنگ‌آمیزی کنید.
- یک نقش هندسی را چند بار روی کاغذ تکرار، و هر بار آن را با رنگ‌های متفاوتی رنگ‌آمیزی کنید. در مورد تنوع نقش‌های رنگی با هم کلاسی‌هایتان گفت و گو کنید.
- سعی کنید با تا کردن و برش دادن کاغذهای رنگی، نقش‌های هندسی متنوعی ایجاد کنید. ابتدا از طرح‌هایی استفاده کنید که تاکنون با آنها آشنا شده‌اید.

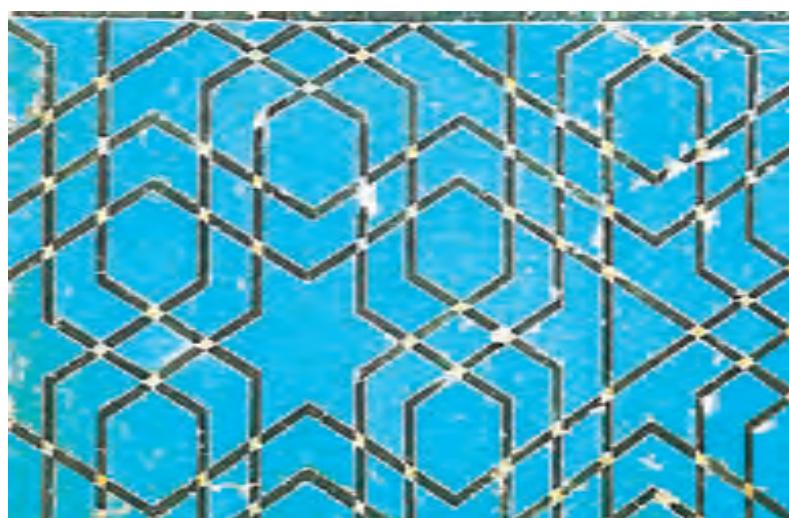
طراحی گره

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- با استفاده مناسب از حواس مختلف، قدرت مشاهده خود را تقویت کنید.
- مفهوم گره را درک کنید.
- با استفاده از شکل‌های هندسی، گره‌ها را طراحی کنید.
- گره‌ها را در آثار هنری ایران تشخیص دهید.
- مفهوم «واگیره» را درک کنید.
- واگیره‌ها را در آثار هنری ایران بازناسی کنید.
- تفاوت بین گره‌ها و واگیره‌ها را تشخیص دهید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود علاقه پیدا کنید و به آن احترام بگذارید.

فکر کنید

به تصویر کاشی کاری مسجد کبود تبریز نگاه کنید. چه شکل‌هایی را می‌بینید؟ آیا یک شکل را می‌بینید یا ترکیبی از شکل‌ها و نقش‌های مختلف را؟

کاشی با نقش هندسی، مسجد کبود، تبریز

به این کاشی دقیق نماید. چه شکلی دارد؟ آیا نظم هندسی خاصی در آن می‌بینید؟ آیا راه ساده‌ای برای کشیدن آن وجود دارد؟

کاشی سفال هشت گوش زرین فام

طراحی کنید

روی یک کاغذ شطرنجی مربعی بکشید؛ سپس مربع دیگری به همان اندازه را به صورت یک لوزی روی آن بکشید. خطوط میانی را طوری پاک کنید که یک ستاره هشت پر – مانند آنچه در تصویر بالا می‌بینید – ایجاد شود. آیا می‌توانید راه‌های دیگری برای کشیدن این ستاره هشت پر پیدا کنید؟

در این تصاویر به تکرار منظم ستاره‌های هشت پر روی سطوح مختلف دقیق نشان داده شده است. با کثار هم قرار گرفتن نقش این ستاره‌ها، شکل جدیدی به وجود آمده است. به این ترکیب منظم هندسی، گره می‌گویند. هنرمندان در طراحی سنتی با استفاده از هندسه اندوخته این نوع گره‌ها را طراحی و اجرا می‌کنند. در رشته‌های مختلف هنری نیز از این نقش‌ها برای تزیین آثار هنری گوناگون استفاده می‌شود.

کاشی‌های منقوش، دوره اسلامی با نقش اختر – چلیپا
(شمسمه و صلیب)

کاربرد گره هشت و چلیپا در نقش سفالگری معاصر

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طراحی گره، تکرار منظم نقش‌های تکراری، تمام سطح اثر هنری را می‌پوشاند. به گره یا نقش اصلی، که در یک طرح تکرار می‌شود، «واگیره» می‌گویند. واگیره قسمتی از طرح است که نقش اصلی با تکرار آن به وجود می‌آید. برخی از این نقش‌ها را به راحتی می‌توان روی کاغذ شطرنجی کشید. به تکرار نقش شش ضلعی در این طرح و اثر هنری دقت کنید.

نقش شش — لامه زنبوری، مسجد جامع یزد

واگیره، کوچک‌ترین قسمت هر گره است که در طرح تکرار می‌شود و اغلب در یک سطح مشخص به روش خاصی رسم می‌شود. در تصاویر زیر، بخشی از گره‌های ساده و پیچیده را می‌بینید. چه نقاط مشترکی میان آنها وجود دارد؟ در تصاویر زیر واگیره‌ها را جستجو کنید.

کاربرد گره در هنرهای مختلف سنتی (سفال — آجرکاری — گره چینی و...)

گلیم های شاهسون

کاربرد نقش های هندسی در گلیم

خود ارزیابی

یک واگیره طراحی کنید.

تجربه های بیشتر

- روی یک صفحه کاغذ شطرنجی، تعدادی ستاره هشت پر کنار هم بکشید و آنها را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
- آیا می توانید در خانه، مدرسه و محله خود نمونه هایی از نقش های هندسی را مشاهده کنید؟ از این نقش ها عکس بگیرید و شباهت ها و تفاوت های آنها را بررسی کنید.
- یک سیب زمینی را برش دهید و نقش واگیره را روی آن اجرا کنید. اطراف نقش را با چاقو برش دهید تا یک مهر آماده شود. با این مهر، نقش واگیره را به رنگ های دلخواه چاپ کنید.

فصل دوم: گلیم بافی

درس اول

زیراندازها

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- با استفاده مناسب از حواس مختلف، قدرت مشاهده را در خود تقویت کنید.
- کاربردهای مختلف زیرانداز را بیان کنید.
- قدیمی‌ترین زیرانداز ساخته دست بشر را بشناسید.
- زیراندازهایی را که در محل زندگی تان تولید می‌شوند، بشناسید.
- تار و پود را در زیراندازها تشخیص دهید.
- ویژگی‌های گلیم را بیان کنید.
- به تاریخ و میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و در حفظ آن بکوشید.

فکر کنید

به نظر شما اولین زیراندازها به چه شکل بوده‌اند؟ آیا می‌دانید بین فرش و قالی چه تفاوتی هست؟

انسان از زمان‌های کهن از برگ درختان برای پوشش، محافظت بدن و نیز به عنوان زیرانداز استفاده می‌کرده است. از خصوصیات زیراندازها، پوشش کف، زیبایی، جلوگیری از سرما و ایجاد بستری نرم و مناسب است.

حصیر از قدیمی‌ترین زیراندازهای بشر است که از ساقه‌های نی و به کمک دست و ابزارهای ساده دستی بافته می‌شود.

آیا زیراندازهای مخصوص محل زندگی خود را می‌شناسید؟ از این زیراندازها عکس بگیرید و درباره آنها **یکدیگر صحبت کنید.**

حصیر، گلیم، جاجیم، نمد و قالی انواع زیراندازهایی هستند که ما برای پوشاندن کف محل زندگی خود از آنها استفاده می‌کنیم.

اولین نمونه‌های زیرانداز، بافت ساده داشتند؛ به تدریج، شیوه بافت پیشرفته کرد و انسان با استفاده از تار و پود در بافت و تغییر رنگ پودها، اولین نقش‌های ساده را بافت. گلیم بافی یکی از شیوه‌های ساده بافت است.

کاربرد شیوه پودگذاری در گلیم بافی

آیا می‌دانید که یکی از قدیمی‌ترین دست بافته‌های جهان متعلق به کدام سرزمین است و در کجا نگهداری می‌شود؟

نمونه بافته شده از روی فرش کهن پازیریک

از قدیمی‌ترین دست بافته‌های جهان، یک قطعه قالی و نمد ایرانی مربوط به دوره هخامنشی است که در منطقه‌ای به نام پازیریک در روسیه در یک مقبره یخ زده کشف شده است. این زیراندازها، — که به قالی و نمد پازیریک معروف‌اند— اکنون در موزه ارمیتاژ روسیه نگهداری می‌شوند.

تجربه کنید

با دقت در نمونه‌های گلیم در تصاویر زیر، نقش‌ها و رنگ‌ها را باهم مقایسه کنید.

گلیم آذربایجان

گلیم لری

گلیم کردستان (سنندج)

خودارزیابی

در تصاویری که در بالا می‌بینید، نقش گلیم‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟

تجربه‌های بیشتر

- از انواع گلیم‌های در دسترس، عکاسی کنید و درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها با یکدیگر گفت و گو کنید.

ابزار، وسایل و مواد گلیم بافی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- اصطلاحات مورد استفاده در گلیم‌بافی (دار، چله‌پیچی، تار، پود، نخ چله) را بشناسید.
- انواع دار را بشناسید.
- انواع نخ چله را بشناسید.
- دار را برای گلیم‌بافی آماده کنید (چله‌پیچی).
- بتوانید گلیم بیافید.
- در مورد کارهای هنری خود و دوستانان صحبت کنید.
- نیازها، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسید.
- از محیط پیرامون خود درک درستی به دست آورید.
- به تاریخ و میراث فرهنگی - هنری خود علاقه پیدا کنید و به آنها احترام بگذارید.

فکر کنید

چگونگی چله‌کشی گلیم

آیا تا به حال روش گلیم‌بافی را از تزدیک دیده‌اید؟

آیا در شهر شما هنر گلیم‌بافی وجود دارد؟

به یک قاب عکس چوبی نگاه کنید؛ آن را با

وسیله‌ای مقایسه کنید که در تصویر رو به رو می‌بینید. چه

شباهت‌هایی دارند؟ به این وسیله، دار می‌گویند. از دار در

گلیم‌بافی و قالی‌بافی استفاده می‌شود.

گلیم ساده ببافید: می‌توانید از یک قاب عکس یا چارچوبی که خود می‌سازید به جای دار استفاده کنید. نخ کاموا را بردارید و به صورت عمودی دور قاب بیندید. به این نخها، نخ تار و به این کار چله پیچی می‌گویند. می‌توانید از کاموایی به رنگ دیگر برای نخ پود استفاده کنید. پود را یک بار از زیر و باز دیگر از روی تار رد کنید. در ابتدای رج اول، پس از بافتن چند تار در جهت عکس، پود را برگردانید تا سرنخ محکم شود و دوباره در جهت اول ببافید. پس از بافتن چند رج به کمک شانه، نخها را به هم بکویید. بافت را ادامه دهید تا به اندازه دلخواه برسد. به این ترتیب، شما با اولین و ساده‌ترین نوع بافت آشنا شده‌اید.

آیا می‌دانید مهم‌ترین ابزار بافت گلیم چیست؟

دار، اصلی‌ترین ابزار کار گلیم بافی است که به دو نوع افقی و عمودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دار افقی چارچوبی است که روی زمین قرار می‌گیرد و با فنده می‌تواند با پیشرفت کار، روی گلیم بافته شده بنشیند.

بافت گلیم روی دار افقی

چگونگی بافت گلیم ساده روی دار

دار عمودی چارچوبی است که به صورت ایستاده مقابل بافندۀ قرار می‌گیرد.

به نخ‌های تار، که به صورت عمودی روی دار پیچیده می‌شوند، نخ چله نیز می‌گویند. در گلیم بافی سنتی از سه نوع نخ چله استفاده می‌شود: ابریشمی، پشمی و پنبه‌ای.

گلیم ساده راه راه

معمولًاً نخ پنبه‌ای با ضخامت‌های متفاوت برای تار یا چله به کار می‌رود ولی در بعضی روستاهای از پشم برای نخ چله استفاده می‌شود. از آنجا که چله ابریشمی گران و کمیاب است، فقط برای بافتن فرش‌های خاص به کار می‌رود.

خودارزیابی

با کامواهای رنگی در منزل، گلیم راه راه ببافید و در کلاس درباره آن صحبت کنید.

تجربه‌های بیشتر

- از نمونه نقش‌های گلیم‌های محل زندگی خود عکس بگیرید و جُنگ^{*} تهیه کنید.
- درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های گلیم و قالی تحقیق کنید.

* آلبوم

بافت گلیم نقش دار

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- برای گلیم خود طرحی مناسب بکشید.
- طرح خود را در بافت گلیم اجرا کنید.
- مهارت بافت گلیم‌های طرح‌دار را به دست آورید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را پیدا کنید.
- به میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و از آنها نگهداری کنید.

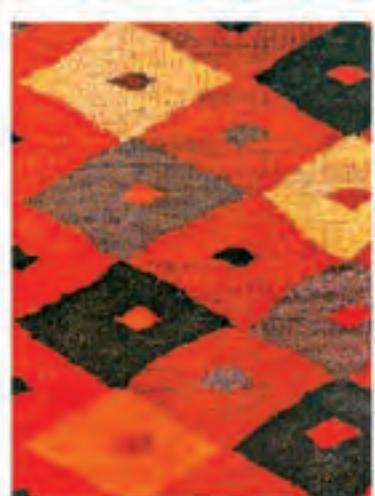
فکر کنید

آیا می‌دانید نقش‌ها و طرح‌های مختلف گلیم را چگونه می‌بافند؟

گلیم شاهسون

گلیم نقش دار بیافید : اغلب نقش‌های گلیم بر اساس طرح‌های مثلثی و لوزی به وجود می‌آیند. متناسب با رنگ‌های نقش گلیم، مقداری کاموای رنگی تهیه کنید. یک قاب کهنه را به جای دار گلیم، چله پیچی کنید و با راهنمایی معلم خود نقش گلیم زیر را بیافید.

قسمتی از گلیم شاهسون

خودارزیابی

در تصویر زیر به نقش مرکزی لوزی‌ها دقّت کنید. آیا می‌توانید یکی از این نقش‌ها را بیافید؟ از راهنمایی معلم خود استفاده کنید.

تجربه‌های بیشتر

- با توجه به انواع نمونه‌های گلیم، که تاکنون دیده‌اید، نقش هندسی ساده‌ای برای گلیم خود طراحی کنید و آن را رنگ بزنید. سعی کنید این نقش را بیافید.
- درباره گلیم بافی در محل زندگی تان تحقیق کنید.

فصل سوم: سفالگری

درس اول

آشنایی با سفالگری

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- به نمونه اشیای سفالی در میراث هنری ایران توجه کنید.
- اشیای گلی ساده بسازید.
- سفالگری را تعریف کنید.
- با الهام گرفتن از نمونه‌هایی که در طبیعت وجود دارد، ظروف گلی درست کنید.
- به تاریخ و میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و در حفظ آنها بکوشید.

فکر کنید

آیا می‌دانید نیاکان ما برای غذا خوردن از چه ظروفی استفاده می‌کرده‌اند؟ آنها این ظرف‌ها را با الهام از چه چیزهایی می‌ساخته‌اند؟

مشاهده حجم‌های مختلف در طبیعت مانند شکل برخی میوه‌ها و لانه و تخم برخی پرندگان، فکر ساختن ظرف‌های کروی و قرینه را در ذهن آنها تقویت کرد. ظروف گلی از قدیمی‌ترین نمونه‌های ساخته دست بشر است.

آیا تابه حال با گل چیزی ساخته‌اید؟ آیا متوجه شده‌اید که می‌توانید آن را به هر شکلی که بخواهید در آورید؟

تجربه کنید

خمیرگل را در دست بگیرید و به آن شکل بدهید. با شکل دادن به خمیرگل رس می‌توانید انواع حجم‌ها مثل ظروف و سطوح تخت از جمله بشقاب و کاشی را بسازید. به این ویژگی خمیر، خاصیت شکل‌پذیری می‌گویند. شیئی را که ساخته‌اید، کاملاً خشک کنید؛ سپس درون آن آب بریزید یا آن را درون آب قرار دهید. حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آب جذب بدنهٔ شیء گلی می‌شود و آن را خیس می‌کند.

به سطح یک شیء گلی خوب نگاه کنید؛ می‌توانید این کار را با استفاده از ذره‌بین انجام دهید. در سطح سفال سوراخ‌های بسیار ریزی خواهد دید که آب از آنها عبور می‌کند. به همین دلیل، شیء گلی را حرارت می‌دهند و می‌پزند تا مقاوم شود.

bastan shenasan muntakaband ke zanan mowqo' pخت gaza drayafteh ke xak atraf eajac ber ater hararat sخت mi shod. Bnabain beh fikr afnadeh ke sibdehaye ra ke basanx o brdg giahane mi bafteh ba xmirgol booshanand o bgazarannd in xmir dr kinar eajac bezed. Basu xtn alif giahayi, zrf glli pختeh shdeh ayi br ja mi manad ke bsiyar mqaom boud o brai ngehdari moad gazaii az an astfadeh mi shd. Ayn tjerbe ra agaz piedaish safalgrri dr iran mi dandan.

bh ahsiyaii ke madae oolieh anha trkib xak res o ab ast o dr damai manasb pختeh shdeh and, safal mi goyind. Hemchinen beh mjamoue feuliyat hahayi ke brai saxt ahsiyaii manad zrrof o kteh hahayi ba نقش‌های برجسته انجام می‌شود، safalgrri mi goyind.

safalgran brai inkeh diwar e zrf, nazk o yeknawt shod, an ra rooi bshqabi qfar mi dadan o ba chrxandn

bshqab heem qsmat haei zrf ra yekdst mi krdnd.

Ayn bzrg trin hadheh dr safalgrri bodeh ast.

birzoheshgran, zanan ra mhtre aolien chrx safalgrri pishrafteh ra knd mi dandan. Axtre chrx safalgrri pishrafteh ra niz beh iraniyan nesbit mi dehnd. Astfadeh az chrx safalgrri baust shd ke zrf haei mxtlfvi ba shkhl haei mtnq saxteh shod.

يکدست کردن شیء سفالی با چرخاندن بشقاب، روش ابتدایی پیش از اختراع چرخ سفالگری

در تصاویر سفالینه‌های باستانی ایران می‌توانید تأثیر پذیری سفالگران را از طبیعت اطراف خویش بینید.

کاسهٔ تخم مرغی؛ تل باکون (فارس)،
موزهٔ ایران باستان

ظرف به شکل حیوان؛ خوروین (قزوین)،
موزهٔ ایران باستان

ظرف با لولهٔ منقاری؛ مارلیک (گیلان)
موزهٔ ایران باستان

گاو کوهان دار سفالی، شهر سوخته (سیستان و بلوچستان)

ظرف سفالی به شکل گاو، املش (شمال ایران)

خودارزیابی

با الهام گرفتن از پدیده‌های طبیعی، اشیای گلی گوناگونی سازید. شیء گلی را داخل نایلون سوراخ دار دور از جریان هوا نگهداری کنید تا آرام آرام خشک شود و ترک برندارد.

تجربه‌های بیشتر

- با استفاده از طرح دلخواه خود یک ظرف گلی بسازید.
- یک تابلوی سفالی از برگ درست کنید.
- انواع ظرف‌های سفالی قدیمی را مشاهده، و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را بیان کنید.

ساختن حجم‌های گلی با روش فشاری

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- در آماده کردن گل برای کار مهارت پیدا کنید.
- در ساخت اشیای سفالی به روش فشاری مهارت به دست آورید.
- با استفاده مناسب از حواس مختلف، قدرت مشاهده خود را تقویت کنید.
- نیازها، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسید.

فکر کنید

آیا می‌دانید گل مناسب برای کار سفالگری چه ویژگی‌هایی دارد؟ درجه رطوبت گل به میزان آب آن بستگی دارد. برای اینکه بفهمید گل برای کار آماده است یا نه، تکه‌ای از آن را روی یک سطح نایلونی بغلتناند تا شبیه یک فتیله بلند و باریک شود؛ سپس گل را دور انگشت خود بیچید. اگر خمیر ترک خورد، کمی آب به آن اضافه کنید و آن را ورز دهید تا برای کار آماده شود. اگر خمیر به دستان چسبید، گل را روی کاغذ بگذارید تا کاغذ آب اضافه آن را جذب کند و بتوانید از آن استفاده کنید. قبل از شروع کار با گل، یک سطح نایلونی روی میز قرار دهید و یک ظرف آب کنار دست خود بگذارید.

تجربه کنید

گلوله گل را به شکل دلخواه در آورید. آیا می‌دانید برای ساختن یک حجم گلی چه روش‌هایی وجود دارد؟ در سفالگری، روش‌های شکل دادن به گل با دست عبارت اند از : (الف) روش فشاری یا انگشتی (ب) روش فتیله‌ای یا لوله‌ای (پ) روش ورقه‌ای یا تخت. ساده‌ترین روش شکل دادن به گل، روش فشاری (انگشتی) است. حجم گلی بسازید : آیا با فشار انگشتان خود می‌توانید گلوله گلی را به شکل دلخواه در آورید؟ اگر فشار دست خود را روی گل کم و زیاد کنید، چه تأثیری روی آن می‌گذارد؟

روش فشاری : سفالگران در روش انگشتی، ابتدا گلوله گلی را در کف دست خود ورز می‌دهند و آماده می‌کنند؛ سپس انگشت شست خود را وسط گلوله گلی می‌گذارند و فشار می‌دهند تا حفره‌ای ایجاد شود. حفره

ایجاد شده را آرام آرام بزرگ تر می کنند تا دیواره حجم گلی شکل بگیرد. با فشار دادن انگشتان دست به دیواره گلی، آن را نازک و یکنواخت می کنند و ظرف گلی را به شکل دلخواه در می آورند.
سفالگری کنید : با استفاده از روش فشاری یک کاسه کوچک بسازید.

ایجاد حفره در گلوه گلی

ساختن گلوه از خمیر گل

شکل دادن لبه های کاسه

شکل دادن دیواره ها برای ساخت کاسه

خود ارزیابی

با استفاده از این روش یک قلک کوچک به شکل دلخواه بسازید.

تجربه های بیشتر

- با استفاده از روش فشاری، حجم های گلی دلخواه خود را بسازید.
- پس از خشک شدن حجم های گلی، آنها را به دلخواه خود رنگ آمیزی کنید.

ساختن حجم‌های سفالی با روش فتیله‌ای

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- برای ساخت سفال مورد نظر خود از روش فتیله‌ای استفاده کنید.
- آثار سفالی را بشناسید.
- با استفاده مناسب از حواش مختلف، قدرت مشاهده را در خود تقویت کنید.
- بتوانید در مورد آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.
- به تاریخ و میراث فرهنگی - هنری خود احترام بگذارید و در حفظ آنها بکوشید.

فکر کنید

به نظر شما آیا می‌توان حجم‌های گلی بزرگ را به روش فشاری ساخت؟

تجربه کنید

ظرف گلی بزرگی به روش فشاری بسازید. از چه روش دیگری می‌توانید برای ساخت این ظرف استفاده کنید؟ سفالگران برای ساختن حجم‌های سفالی کوچک، که در دست جا می‌گیرد، اغلب از روش فشاری استفاده می‌کنند. آنها برای ساختن حجم‌های بزرگ با دست از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها روش فتیله‌ای است.

حجم گلی بسازید : با یک فتیله گلی، ظرف بزرگی بسازید.

روش فتیله‌ای : سفالگران گلوة گلی را با کف دست مالش می‌دهند تا به شکل فتیله درآید و ضخامت قسمت‌های مختلف آن یکسان شود. سرفتیله را روی میز قرار می‌دهند و بقیه فتیله را به دور آن می‌چرخانند تا کف ظرف به شکل یک دایره توپر ساخته شود. دیواره ظرف روی این سطح دایره‌ای قرار می‌گیرد. برای ساختن دیواره، فتیله بلندتری آماده می‌کنند و سر آن را روی محیط دایره می‌گذارند. بقیه فتیله را نیز لایه به لایه روی محیط دایره قرار می‌دهند. در صورت نیاز از چند فتیله استفاده می‌شود تا ارتفاع دیواره به اندازه دلخواه برسد. برای اتصال فتیله‌ها به یکدیگر و به کف حجم، دو سطح گلی را خراش می‌دهند و آنها را با چسب گل آغشته می‌کنند و روی هم قرار می‌دهند.

بعد از گذاشتن هر سه لایه، آنها را از درون و بیرون حجم به هم وصل می‌کنند. فاصله بین فتیله‌ها را با انگشت خیس یا کاردک صاف می‌کنند تا دیواره ظرف صاف و یکنواخت شود.

سفالگران برای ساختن حجم‌هایی که قطر آنها در ارتفاع‌های مختلف یکسان نیست (مانند قلک) از دایره‌های فتیله‌ای در اندازه‌های متفاوت استفاده می‌کنند. متناسب با شکل حجم و بزرگ و کوچک شدن قطر آن از دایره‌های فتیله‌ای بزرگ‌تر و کوچک‌تر استفاده می‌شود.

ایجاد دیواره با استفاده از فتیله گلی و هموار کردن دیواره

ساخت فتیله از گل

پرداخت کردن سطح داخلی ظرف سفالی

بالا آوردن ارتفاع دیواره‌ها با اضافه کردن فتیله و هموار کردن آن

پرداخت نهایی سطح خارجی ظرف سفالی

هموار کردن سطح خارجی ظرف سفالی

در ایران، استفاده از روش فتیله‌ای، سده‌های متوالی رایج بوده است. امروزه هم در بعضی مناطق، مانند کلپورگان سیستان و بلوچستان برای ساخت ظرف‌های سفالی از این روش استفاده می‌شود.

خودارزیابی

حجم دلخواه خود را با روش فتیله‌ای بسازید. در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های روش فشاری و فتیله‌ای گفت و گو کنید.

تجربه‌های بیشتر

- یک فتیله بلند گلی آماده کنید؛ آن را به اندازه‌های مختلف تقسیم کنید و با هر یک، شکل دلخواه خود را بسازید.
- حجم‌های دلخواه خود را به روش فتیله‌ای بسازید.
- از اشیای سفالی در دسترس عکس بگیرید و جُنگ تهیه کنید.

ہنر می اے وائی

وزن

کرسن اول

لحن

کرسن دو

رنگ صوتی

کرسن سو

شکل

کرسن چھارم

بافت

کرسن پنجم

درس اول

وزن

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

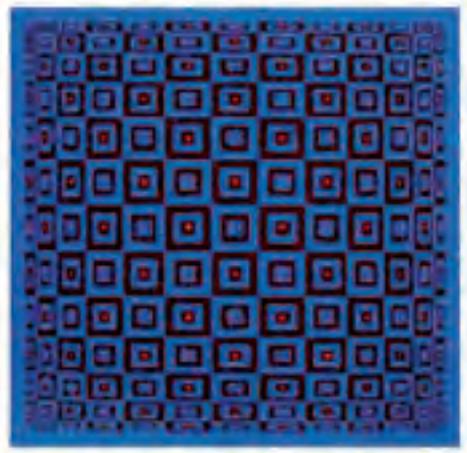
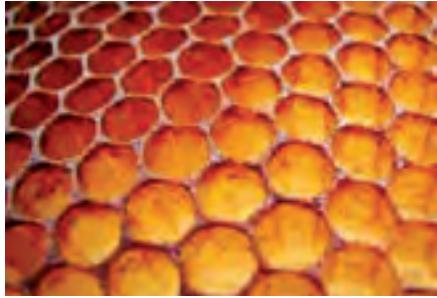
- مفهوم وزن (ریتم) را تعریف کنید.
- اصوات ضربی (ریتمیک) را از اصوات غیرضربی (غیر ریتمیک) بازناسی کنید.
- هماهنگ با ضرب آهنگ آنها ضربه‌هایی بزنید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را به دست آورید.
- به صدای آواهای طبیعت، که بخشی از خلقت خداوند است، توجه کنید و از آنها لذت ببرید.

فکر کنید

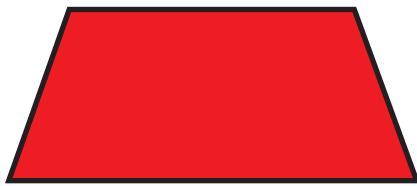
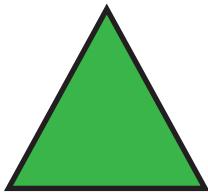
به این تصاویر دقّت کنید. چه چیزی توجه شما را جلب می‌کند؟

آیا در این عکس‌ها هم مثل عکس صفحه قبل، تکرار منظم می‌بینید؟

به نحوه قرارگیری این دو شکل کنارهم توجه کنید؛ این الگو را سه بار تکرار کنید.

در ادامه برای ایجاد جذابیت بیشتر، شکل‌ها را دو بار پشت هم تکرار کنید و بار سوم در رنگ یا شکل آنها تغییر ایجاد کنید.

نتیجه را با نتایجی که هم کلاسی‌هایتان به دست آورده‌اند، مقایسه کنید. چه کسی در سومین تکرار، تغییرات بیشتری ایجاد کرده است؟

هنگامی که شکل‌ها به صورت منظم در کنار هم تکرار می‌شوند، می‌گوییم وزن بصری به وجود آمده است. حالا بباید این کار را با اصوات انجام دهیم.

تجربه کنید

با دست خود به میز ضربه بزنید. آیا تمایل دارید این ضربه را تکرار کنید و ادامه دهید؟

آیا می‌دانید چه عاملی در صوت و ضربه‌ها هست که شما را به دنبال کردن یک صدا بر می‌انگیزد؟

برای درک این مطلب، فعالیت زیر را با هم کلاسی‌هایتان انجام بدهید.

مصراع «ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود...» را که از شعر زیبای سعدی گرفته شده است در کلاس

با معلم خود چند بار تکرار کنید: ای ساربان، ای ساربان
حالا همراه با تکرار عبارت، ای ساربان—ای سارِ/ران—آهسته روی میز بزنید. آیا الگوی خاصی را که در
حال تکرار است می‌شنوید؟

برای هر بخش عبارت، «ای ساربان» یک ضربه روی میز بزنید.

ادامه شعر را بخوانید. آیا می‌توانید در قسمتی دیگر از این شعر همین الگو را پیدا کنید؟
هجاهای کلمات، ضربه‌هایی ایجاد می‌کنند که تکرار آنها وزن (ریتم) را به وجود می‌آورد. الگوهای وزن یا
موزن می‌توانند به شکل‌های بی‌شماری تغییر کنند و کنار هم چیده شوند. در موسیقی، تکرار پی‌درپی یک الگوی
صوتی در زمان مشخص را وزن می‌نامند. درست همان‌طور که در عبارت ای ساربان مشاهده کردید.
وزن در واقع، جزء اولین عناصر آوازی است که انسان قادر به شناختن آن است. مراجعه به نقش‌های باقیمانده
از دوران قدیم نیز این را تأیید می‌کند که انسان‌های اولیه هم از ابزار موسیقی برای ایجاد وزن استفاده می‌کرده‌اند.
یکی از مسائل مهم در مورد وزن، سرعت و همچنین منظم یا نامنظم بودن آن در فاصله‌های زمانی است.
نمونهٔ بسیار بارز وزن آوازی را می‌توانید در مراسم نوحه‌خوانی و سینه‌زنی عاشورا ملاحظه کنید که در آن
عزاداران با ضربه‌های منظم سینه‌زنی می‌کنند. سرعت ضربات سینه‌زنی با توجه به شدت و هیجان آن بیشتر و کمتر
می‌شود.

به هر ضربه‌ای که مطابق با آواز کلامی موزن زده می‌شود و دارای نظم و ترتیب ثابتی است، ضرب می‌گویند.
سینه‌زنان وقتی با دست به سینهٔ خود می‌زنند، ضرب موسیقی را مشخص می‌کنند.
لازم است بدانید که در آواهای موزن، الگوهای وزن در فاصلهٔ هر ضرب تا ضرب دیگر نمود پیدا می‌کنند؛
برای مثال به عکس نرده‌ها دقت کنید. در این عکس هر کمان نرده به نرده‌هایی ضخیم‌تر تقسیم می‌شود؛ به این ترتیب،
می‌توان نرده‌های ضخیم را معادل ضرب‌ها و نرده‌های کمانی را معادل الگوی موزن در نظر گرفت.
در ادبیات قدیم به وزن‌های شعری که ایجاد ضرب می‌کردند، بختر شعری می‌گفتند.

خودارزیابی

- به نمونه‌های صوتی که در کلاس ارائه می‌شوند، گوش دهید و مشخص کنید در کدام نمونه‌ها ضرب خاصی وجود دارد.
- کدام بخش از این نمونه، ضرب‌های تندتر و کدام ضرب‌های آهسته‌تری دارد؟

تجربه‌های بیشتر

- فعالیت گروهی : شعری از شعراًی بزرگ کشورمان انتخاب کنید و با هم در کلاس بخوانید. هم‌زمان سعی کنید با آن دست بزنید (این تجربه به شما در حفظ کردن شعر، کمک بزرگی می‌کند). در کدام قسمت از شعری که همراه هم‌کلاسی‌های خود خواندید، الگوی یکسان موزون تکرار شده است؟ برای مثال این شعر از مولانا را انتخاب کنید.

مرده بدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

- تحقیق کنید : آیا در آواهای کشور ما، هم آواهایی با ساختار موزون – یعنی ضرب‌های منظم – و هم آواهای بدون ضرب‌های منظم وجود دارد؟ پیدا کنید کدام نوع آنها با ضرب‌های منظم و کدام بدون ضرب‌های منظم‌اند؟

لحن (ملودی)

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- لحن (ملودی) را بشناسید.
- اصوات آهنگین را از غیرآهنگین تشخیص دهید.
- صدای بالا و پایین را تشخیص دهید.
- نمودار لحن‌هایی را که می‌شنوید رسم کنید.

فکر کنید

به صدای اطراف خود گوش کنید؛ چه صدای‌هایی می‌شنوید؟ در جدول صفحه بعد نمونه‌ای از صدای‌هایی را که ممکن است در محیط پیرامون خود بشنوید، می‌بینید. به صدای اطراف خود دقت کنید؛ کدام یک از صدای‌های جدول صفحه بعد را می‌شنوید؟ در مقابل آن علامت بزنید.

	صدای ماشین
	صدای بچه‌ها در حیاط مدرسه
	صدای صحبت کردن هم‌کلاسی‌ها
	صدای معلم

حالا در جدول زیر، صدای‌هایی را که امروز شنیده‌اید، علامت بزنید.

	صدای اذان
	صدای تلاوت قرآن
	سرودی که از رادیو یا تلویزیون شنیده‌ام.
	صدای دیگری که شنیده‌ام و می‌توانم نوای آن را زمزمه کنم :

مؤذن‌زاده اردبیلی

با مقایسه صدای‌های دو جدول بالا، آیا می‌توانید دو نوع تقسیم‌بندی از انواع صدای‌ها را تشخیص دهید؟

کدام گروه را می‌توان صدای‌های موسیقایی دانست و کدام گروه را غیرموسیقایی؟ به صدای‌هایی که زیر و بم مشخص دارند و قابل خواندن و زمزمه کردن هستند، اصوات موسیقایی می‌گویند. چند نمونه از این اصوات را نام ببرید. چه صدای‌های دیگری را می‌توانید به جدول‌های بالا اضافه کنید؟

اگر این صدای‌ها طوری کنار هم چیده شوند که دارای شکلی قابل شناخت باشند و ما با شنیدن‌شان بتوانیم آنها را دنبال یا زمزمه کنیم، می‌گوییم که در حال شنیدن یک لحن هستیم؛ برای مثال، همه ما لحن سرود ملّی کشور خود را می‌شناسیم و می‌توانیم آن را زمزمه کنیم یا بلند بخوانیم. این موضوع، درست مانند کشیدن خطوط در طراحی است. به محض دیدن این خطوط می‌توانید تشخیص دهید که تصویر چه چیزی را می‌بینید؛ بدون اینکه به رنگ‌آمیزی یا عوامل دیگر نیاز باشد.

به نظر شما آیا برای خواندن یک لحن، حتماً به شعر نیازمندیم؟ چرا؟ فراموش نکنید همان‌گونه که نقاشی بدون رنگ هم می‌تواند زیبا و قابل تشخیص باشد برای خواندن یک لحن لزوماً به شعر نیاز نداریم. شاید بتوانیم زیباترین لحن‌ها را در آواهای نواحی بویی کشورمان بشنویم. یکی از این لحن‌ها لالایی‌هایی است که مادران در نواحی مختلف کشور برای

اثر پابلو پیکاسو که می‌توان آنرا معادل یک خط لحن فرض کرد.

فرزندان خود می‌خوانند و روی آنها اشعار گوناگونی خوانده می‌شود یا اذان مؤذن‌زاده اردبیلی که از جمله زیباترین لحن‌هایی است که در خاطره ما جا گرفته است. چه نمونه‌های دیگری از لحن را می‌توانید به‌خاطر آورید؟

لحن‌ها گاهی نشاط‌آور و گاهی غم‌انگیزند. نمونه‌های جالبی از لحن‌ها در آواهای نواحی کشورمان وجود دارد که برای بازی‌ها، جشن‌ها، عزاداری‌ها و مراسم دیگر اجرا می‌شوند.

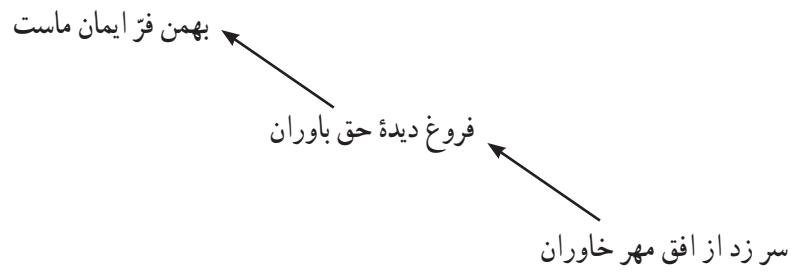
تجربه کنید

چند نمونه از لحن‌هایی را که می‌شناسید در کلاس بخوانید یا زمزمه کنید.
به صدای‌های موجود در لحن‌ها دقت کنید. در یک لحن چند عامل مهم هست که در همه آنها یافت می‌شود؟ از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به سکوت در میانه لحن‌ها و همچنین صدای‌های بالا یا پایین در لحن‌ها اشاره کرد. برای اینکه به معنی صدای‌های بالا و پایین بهتر پی‌برید، می‌توانید صدای‌های بهم را صدای پایین و صدای‌های زیر را صدای بالا حساب کنید؛ به این ترتیب، کودکان بیشتر می‌توانند صدای‌های بالا یا زیر و مردان صدای‌های پایین یا بهم داشته باشند. در سال‌های قبل با لیوان‌های آب، که به نسبت بر با خالی بودنشان می‌توانستند اصوات زیر و بهم درست کنند، آشنا شده‌اید.

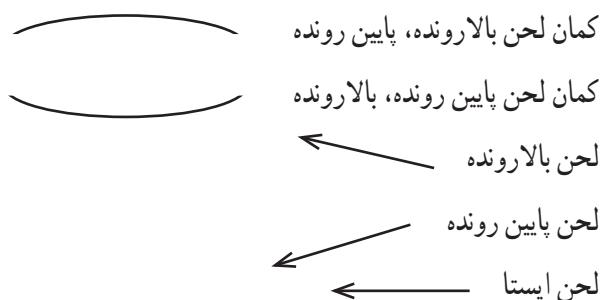
همان‌طور که گفتیم، لحن در واقع چیده شدن صدای‌های بالا و پایین با زمان‌ها و الگوهای موزون مشخصی است که قابل دنبال کردن و یا زمزمه کردن باشد.

حالا که مفهوم صدای بالا و پایین را می‌دانیم، می‌توانیم بگوییم که یک لحن با اینکه از جنس صداست می‌تواند شکل داشته باشد؛ درست مانند نقاشی. شکل یک لحن را با دنبال کردن جهت صدای‌های آن از نظر بالا یا پایین بودن، می‌توان پیدا کرد.

برای مثال به لحن سرود ملی «ایران» توجه کنید که چگونه در نمودار زیر کشیده می‌شود.
هر سطر از سرود با یک خط لحن می‌آید و هر عبارت با صدای بالاتر به دنبال دیگری روانه می‌شود.

لحن‌ها دارای جهت‌های متفاوتی هستند؛ برای مثال یک لحن ممکن است بالارونده، پایین‌رونده یا کمانی باشد.

خودارزیابی

با توجه به نمونه شنیداری‌ای که معلم در اختیارتان قرار می‌دهد، مشخص کدام صداها، صدای بالا و کدام یک صدای پایین است.

تجربه‌های بیشتر

- هنگام شنیدن یک قطعه آوای، سکوت‌های لحن را با دست نشان دهید. در این قطعه چند سکوت می‌توانید پیدا کنید؟ (دقّت کنید که گاهی سکوت میان صداهای لحن‌ها کوتاه و گاهی بلند است.)

رنگ صوتی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود:

- رنگ‌های صوتی را تشخیص دهید و تفاوت میان آنها را بیان کنید.
- به کمک وسایل در دسترس، اصواتی با رنگ‌های مختلف تولید کنید.
- برای اصواتی که دارای رنگ‌های صوتی مختلف‌اند، صفت بیان کنید.

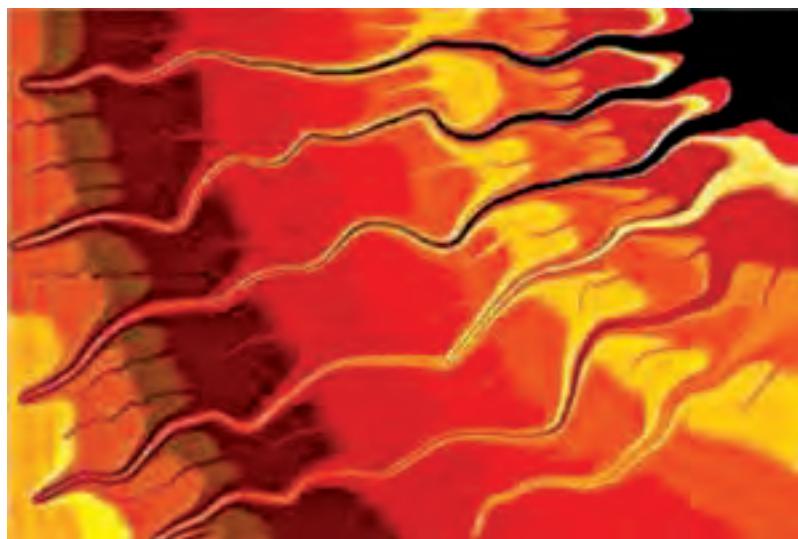
فکر کنید

رنگ‌ها در زندگی به شما چه کمکی می‌کنند؟

برای مثال، آیا می‌توانید به وسیله رنگ‌ها محیط اطراف خود را بهتر بشناسید؟

در تصویر زیر از کدام رنگ‌ها بیشتر استفاده شده است؟

با دیدن این رنگ‌ها، کدام فصل سال برای شما تداعی می‌شود؟

ابتدا به صدای آدم‌هایی که در زندگی خود شنیده‌اید، فکر کنید. اگر با چشمان بسته به صدای کسی گوش کنید، کدام موارد زیر را می‌توانید تشخیص دهید؟

- مرد یا زن بودن
- کودک یا بزرگسال بودن
- آشنا و ناشنا بودن
- سن دقیق کسی که صحبت می‌کند.

به نظر شما چه چیزی باعث می‌شود بتوانید همه موارد بالا یا بعضی از آنها را تشخیص دهید؟ عاملی را که به کمک آن می‌توانیم صدای افراد را تشخیص دهیم، رنگ صدا می‌نامیم. بعضی از افراد رنگ‌های صدای شبیه به هم دارند و همین امر تشخیص صدای‌های آنها را از یکدیگر برای ما کمی دشوار می‌کند. آیا کسانی را به یاد می‌آورید که دارای صدای‌هایی شبیه به یکدیگر باشند؟ از بین این صدای‌ها، صدای چه کسانی برایتان دلنشیں و دلچسب است؟

صدای‌هایی که دوست دارید، چه شباهت‌هایی با هم دارند و صدای‌هایی که دوست ندارید، چه شباهت‌هایی دارند؟

تفاوت این صدای‌ها در چیست؟ در آغاز درس از رنگ‌ها و احساسی که می‌توانند در ما ایجاد کنند، صحبت کردیم. این موضوع در مورد رنگ‌های صوتی نیز صادق است؛ برای مثال، صدای گوینده خاصی در رادیو دارای کیفیتی است که آن را دوست دارید و می‌توانید به مدت طولانی با لذت به آن گوش دهید. در واقع، می‌توانیم بگوییم، این گوینده صدای به اصطلاح گرمی دارد. به عکس، صدای کسی می‌تواند تو دماغی یا تیز باشد؛ به گونه‌ای که انسان تمايل زیادی به شنیدن آن برای مدت طولانی نداشته باشد. این مثال در مورد آلات موسیقی نیز صادق است؛ برای نمونه، شیپور دارای رنگی تیز و برنده است و با شنیدن صدای آن، احساس هیجان در افراد ایجاد می‌شود. بنابراین برای مواردی همچون جنگ و شکار مناسب است. در موسیقی تعزیه نیز، که جنبه حماسی دارد از شیپور استفاده می‌شود. در مقابل، صدای نی دارای رنگی حزن‌آور و غم‌انگیز است.

روح الله خالقی از اولین هنرمندانی بود که از رنگ‌های جدیدتر در ساخت آثار ملی بهره جست. سرود ای ایران از ساخته‌های این هنرمند بزرگ است.

روح الله خالقی
موسیقی‌شناس و آهنگساز ایرانی
(متولد ۱۲۸۵، وفات ۱۳۴۴)

تجربه کنید

به نمونه‌هایی که معلم برایتان پخش می‌کند، گوش کنید. بنویسید رنگ هر یک از اصواتی که می‌شنوید چه احساسی را در شما ایجاد می‌کند. این کلمه‌ها شاید بتوانند به شما کمک کنند: خشن، آرام، مهربان، عصبانی، مضحك.

خودارزیابی

- آیا می‌توانید بگویید چرا در دستهٔ موسیقی نظامی از شیپور و طبل استفاده می‌شود؟
- آیا می‌توانید تفاوت رنگ صداهای مختلف در طبیعت مثل صداهای جنگل و دریا و صدای ابزارهای مختلف موسیقی را احساس کنید و در برابر هر صدا، رنگ خاصی را پیشنهاد کنید؟

تجربه‌های بیشتر

- سعی کنید با وسایلی که در کلاس در اختیار دارید، رنگ‌های مختلف صوتی ایجاد کنید. از هم کلاسی‌هایتان بخواهید رنگ‌های صوتی ایجاد شده با وسایل و ابزارهای مختلف را تشخیص دهند.
- مجموعه‌ای از اصواتی را که در هریک از فصل‌های سال می‌شنوید، فهرست کنید. سعی کنید رنگ صدای آنها را بنویسید و بگویید که هریک از این صداها چه احساسی در شما به وجود می‌آورد.
- می‌توانید به صورت گروهی و با راهنمایی معلم خود مجموعه‌ای از اصواتی را که در بهار می‌شنوید، فهرست کنید. با تقلید صداها به وسیله ابزارها و وسایل همراهان در کلاس فضای بهار را ایجاد کنید. این کار را تنها با وسایل انجام دهید و از دهان برای تقلید صداها استفاده نکنید. خوب است دانش‌آموزان پیش از انجام دادن این کار به معلم خود بگویند که قصد دارند کدام جنبه طبیعت را در بهار تقلید کنند. این کار زمانی زیباتر می‌شود که همهٔ شما با هم صداهای مختلفی تولید کنید.

شکل (صورت)

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- تکرارها را در یک خط موسیقایی تشخیص دهید.
- تعداد هر تکرار را تشخیص دهید.
- هر بخش را نام‌گذاری کنید.

فکر کنید

برای شناخت هر شیء به چه چیز یا چیزهایی نیاز داریم؟
به این عکس نگاه کنید؛ آیا می‌توانید یک تکه سنگ را، که هیچ شانه‌ای ندارد از میان صدها
نکه سنگ دیگر جدا کنید؛ برچه اساس؟
با نگاه کردن به تصویر پایین، شانه‌ها و تفاوت سنگ‌ها را بیان کنید.

شکلی که در تصویر زیر می‌بینید، چه نشانه مهمی دارد؟ شما این نشانه برجسته را چه می‌نامید؟
به نظر شما مهم‌ترین ویژگی آن به شکلش مربوط است یا رنگش؟

باید بدانیم که مهم‌ترین نشانه در بازشناسی هر جسم، شکل یا صورت آن است. اگر چشم ما به راحتی می‌تواند اجسام را بازشناسد، تنها و تنها به کمک شکل آنهاست.
آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه به اصوات هم می‌توان شکل داد؟
چگونه می‌توان صوتی را که به محض تولید شدن از بین می‌رود، نگه داشت و در قالب یک شکل به شنونده ارائه کرد؟ برای اینکه بتوان به اصوات شکل داد، باید از یک ویژگی مهم مغز استفاده کرد و آن حافظه است.
با استفاده از آنچه در فصول قبل آموخته‌اید به یاد می‌آورید چگونه اصوات شکل پیدا می‌کردند؟

مغز ما می‌تواند الگوهای ضربی و لحنی را راحت به خاطر سپارد. اینجاست که حافظه به کار می‌آید! شاید به همین دلیل برای ما شناختن یک لحن که الگوهای مشخص ضربی دارد، ساده‌تر است؛ چرا که با تکرار این الگوها مغز به راحتی آنها را به خاطر می‌سپارد و می‌شناسد؛ درست مانند عکس حلزونی بالا که در ترسیم آن از الگوهای بسیار مشخص استفاده شده است. اما تنها داشتن الگوهای ضربی یا لحنی برای بازشناسی و درک لحن کافی نیست. یک عامل مهم دیگر وجود دارد که به مغز ما کمک می‌کند تا به شکل اصوات بی بیریم. آن عامل مهم، تکرار است. درواقع، اگر ما الگویی داشته باشیم ولی تکرار نشود، خیلی سریع از ذهنمان پاک می‌شود اما به محض اینکه تکرار این الگو را می‌شنویم، آن را باز می‌شناسیم و از شنیدن دوباره آن لذت می‌بریم. بر همین اساس، آواها می‌توانند شکل‌های بسیار ساده و یا بسیار پیچیده داشته باشند. بیاید از ساده‌ترین شکل‌ها آغاز کنیم.

همه ما لحن زیبای محلی خراسانی، نوایی نوایی را می‌شناسیم ولی خوب است که به آنها با صدای زیبای غلامعلی پور عطایی گوش کنیم.

غلامعلی پور عطایی - نوازنده و خواننده خراسانی

در این نمونه، کدام یک دائماً تکرار می‌شود و کدام یک تغییر می‌کند؟ علامت بزنید.

لحن □ متن با شعر □

حالا می‌بینید که می‌توان با تکرار یک لحن آن را شناخت. اگر متن را از این آواز حذف، و لحن آن را زمزمه کنیم، می‌توانیم بفهمیم که دائماً در حال تکرار یک خط لحنی هستیم. همین امر باعث می‌شود که شنونده بتواند این نغمه محلی را با وجود تغییر دائم شعر بشناسد. همین کار را با لحن نوایی انجام دهید و بدون اینکه متن آن را بخوانید، لحن آن را زمزمه کنید.

بیایید یک مورد جالب دیگر را هم در این لحن پیدا کنیم. وزن عبارت «نوایی نوایی» را به‌آرامی روی پای خود بزنید. نـ/واـ/بـ/اـ/بـ/اـ/بـ/ در برابر هر بخش یک ضربه به میز یا پای خود بزنید. آیا الگویی را که تکرار می‌شود، می‌شنوید؟ حالا برای درک بیشتر موضوع به نمونه‌هایی از آثار گوش کنید و هرجا که تکرار می‌شود، آن را مشخص کنید.

گاهی یک لحن بیان می‌شود و پس از آن لحن متفاوتی می‌آید و لحن اول دوباره تکرار می‌شود. برای اینکه بتوانیم این شکل‌هارا بشناسیم، می‌توانیم هر لحن را با یکی از حروف الفبا نام‌گذاری کنیم. به کمک این روش می‌توان فرم‌های موسیقی را نام‌گذاری کرد.

بافت

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- انواع بافت را بشناسید.
- بافتهای پر و خالی را تشخیص دهید.
- بافتهای چند صدایی و تک صدایی را تشخیص دهید.
- مفهوم بافت را تعریف کنید.

فکر کنید

تصور کنید برق خانه‌تان رفته است و شما مجبورید در تاریکی، لباسی را برای رفتن به مدرسه انتخاب کنید. برای انتخاب لباس مورد نظر از کدام یک از حواس خود استفاده می‌کنید؟

به نظر می‌آید تنها حسی که می‌تواند به شما کمک کند، حس لامسه است؛ برای مثال، ممکن است در نظر داشته باشید لباسی ضخیم – مانند یک ژاکت – را بردارید. در این صورت، کافی است با لمس لباس‌هایتان آن را پیدا کنید. البته این کار همیشه ساده نیست.

آیا می‌دانید چه کیفیتی از لباس به شما کمک می‌کند تا آن را فقط با حس لامسه بشناسید؟ اگر کلمه بافت را برای پاسخ انتخاب کرده‌اید، باید گفت که درست فهمیده‌اید اما شاید بد نباشد، بافت تعریف شود تا بتوانیم مفهوم آن را دقیق‌تر درک کنیم.

همان‌طور که می‌دانید، پارچه از ردیف نخ‌هایی درست می‌شود که به صورت عمودی و افقی در هم تنیده شده‌اند. به ردیف نخ‌هایی که به صورت عمودی قرار گرفته‌اند، تار و به آنها که به صورت افقی هستند، پود گفته می‌شود.

حالا بایدید به بحث اصلی خودمان، یعنی هنرهای آوازی، بازگردید. آیا می‌توانید برای صدای‌های موزون (آواها) هم بافت در نظر بگیرید؟ اگر قرار است آواها هم بافت داشته باشند، تار و پود آنها چیست و از چه جنسی است؟

باید گفت که در آواها هم بافت هست؛ هم تار و پود. البته جنس آنها از جنس صدا و زمان است.

تجربه کنید

اصواتی را که در طول روز می‌شنوید با استفاده از خطوط مختلف روی نمودار ترسیم کنید.

مثلاً برای صدای ماشین‌ها چه خطی می‌توان ترسیم کرد؟

اگر ممتدند، یک خط ممتد بکشید. برای صدای پرنده چطور؟ اگر صدای پرنده‌ای که می‌شنوید مقطع است، خطوط مقطع و برای صدای هم‌کلاسی‌تان هر نوع خط دیگری که به نظرتان مناسب است، رسم کنید؛ مثلاً خطوط منحنی یا دایره‌ای!

حالا به نمودار خود نگاه کنید؛ آیا می‌توانید صدای‌های دیگری هم به آن اضافه کنید؟

اگر در دستی آرام باشید برای آن در این نمودار چند نوع خط می‌توانید ترسیم کنید؟

اگر در شهری شلوغ باشید چطور؟

کدام نمودار، پرتر و شلوغ‌تر است؟

بی‌شک نمودار شهر خطوط بیشتری خواهد داشت. به علاوه، اگر قرار باشد برای صدای‌های بلندتر خط‌های ضخیم‌تری بکشیم، احتمالاً نمودار صدای شهرهای شلوغ بسیار تیره و پر از خط خواهد بود.

اگر به یک اثر آوازی، مانند سرود یا تواشیح، که تنها یک آواز دارد گوش کنیم، می‌توانیم تنها یک خط صوتی بشنویم و نمودار صدای ما یک خط نازک خواهد بود اما اگر همان آواز را چند نفر بخوانند، خط این نمودار ضخیم‌تر می‌شود؛ چون صدا بلندتر و پرتر می‌شود؛ به این ترتیب، بافت ما همچنان تک‌صدایی خواهد بود. بعضی از آثار موسیقایی را چند نفر با هم اجرا می‌کنند؛ در حالی که هیچ کدامشان خط مشابه دیگری ندارند. درست مثل نموداری

که کشیده‌اید و نشان دهنده چند صدای مختلف است که هم‌زمان شنیده می‌شوند ولی یکی نیستند. در این صورت، بافت تک‌خطی یا تک صدایی نداریم؛ زیرا خط‌ها با هم متفاوت‌اند و به همین دلیل بافت را چند‌صدایی می‌نامیم. در نمونه‌های شنیداری می‌توانید این مطلب را عملأً درک کنید.

امروزه در کشور ما بسیاری از تواشیح خوانی‌ها به صورت چند صدایی اجرا می‌شوند؛ به این صورت که گروهی در حال خواندن یک صوت ثابت و بدون تحرک‌اند و گروه دیگر، آیات دیگری را تلاوت می‌کنند. از سوی دیگر، ممکن است در بعضی از سرودهای مدرسه‌ای چندین دانش‌آموز همخوانی کنند ولی همه درست مثل هم و یک مlodی را بخوانند؛ در این صورت، آواز تک‌صدایی خواهد بود.

خودارزیابی

در نمونه‌های شنیداری که معلم در اختیارتان قرار می‌دهد، آیا می‌توانید نمونه‌هایی از بافت تک‌صدایی یا چند‌صدایی را به یاد آورید؟

تجربه‌های بیشتر

- برای اینکه بتوانید چند صدایی را در ساده‌ترین شکل تجربه کنید، یک سرود یا آواز محلی را انتخاب کنید و آن را در دو گروه بخوانید. به این شکل که یک گروه با کمی تأخیر نسبت به گروه دیگر آواز را شروع کند. البته این کار دشوار است و به تمرین و نظارت معلم خبره در زمینه آواها نیاز دارد.
- برای مثال، آواز محلی نوایی را می‌توانید به این شکل آزمایش کنید: گروه دوم پس از گروه اول و درست از جایی که نوشته شده است، همان مlodی را از اول می‌خواند. این کار در دفعات اول بسیار دشوار خواهد بود.

گروه اول	نوایی	نوایی	نوایی	همه باوفایند تو گلْ بی وفایی
گروه دوم	سکوت	سکوت	سکوت	نوایی نوایی نوایی نوایی همه باوفایند تو گلْ بی وفایی

بخش پنجم

هنرهاي نمایشي

گفت و گو

کارسون اول

گفت و گوي نمایشي

کارسون دوم

شخصیت و موقعیت
در نمایش

کارسون سوم

ماجراهای نمایشي

کارسون چهارم

درس اول

گفت و گو

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- مفهوم گفت و گو را درک کنید.
- مهم‌ترین عنصر نمایش را بشناسید.
- در مورد آفرینش‌های هنری صحبت کنید.
- توانایی انجام دادن کار گروهی را به دست آورید.

فکر کنید

به نظر شما گفت و گو چگونه به وجود می‌آید؟

ما در موقعیت‌های مختلف با افراد گوناگون گفت و گو می‌کنیم :

- در کلاس درس، معلم از شما سؤال می‌کند؛
  - با اعضای خانواده خود درباره موضوعی صحبت می‌کنید؛
  - به دنبال پیدا کردن مکانی هستید و از دیگران درباره آن می‌پرسید؛
  - برای به دست آوردن اطلاعات درباره موضوعی از کسی سؤال می‌کنید؛
- اینها بخش‌هایی از گفت و گوهای روزمره‌اند که برای رسیدن به هدفی انجام می‌شوند.

تجربه کنید

موضوع چند گفت و گوی روزمره خود را به صورت خلاصه یادداشت کنید و با هم کلاسی‌هایتان درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها صحبت کنید.

آیا می‌دانید کی از مهم‌ترین عناصر نمایشنامه چیست؟

با راهنمایی معلم خود تعدادی نمایشنامه را شناسایی، و در کلاس در گروه‌های کوچک، آنها را مرور کنید. گفت و گو یکی از عناصر و ابزارهای اصلی آفرینش در هنرهای نمایشی است. گفت و گو در نمایشنامه‌ها شباهت‌های زیادی به گفت و گوهای روزمره دارد اما از برخی جهات متفاوت است و همین تفاوت‌ها سبب می‌شود که

گفت و گوی نمایشی یا دیالوگ، ویژگی‌های خاصی داشته باشد. نمایشنامه‌نویسان از گفت و گوی میان شخصیت‌های نمایش برای انتقال پیام‌های تأثیرگذار به تماس‌گران و مخاطبان استفاده می‌کنند.

تصور کنید

کلاس درس، صحنه نمایش است. شما می‌توانید در این صحنه، فضاهای گوناگون و متفاوتی را تصور کنید و در آن به گفت و گو پردازید.

هر آنچه تصور می‌کنید، قابل نمایش است؛ یک بانک، یک پارک، یک اتاق اداری، یک اتاق از یک خانه و.... فضایی که تصور می‌کنید می‌تواند بخشی از یک جنگل، عمق یک اقیانوس، روی کره ماه و... باشد. در این فضا حیوانات و اشیا با یکدیگر گفت و گو می‌کنند.

در نمایش‌های کودک و نوجوان و نمایش‌های عروسکی، گاهی عروسک‌ها به جای آدم‌ها با یکدیگر گفت و گو می‌کنند.

خود ارزیابی

به نظر شما میان گفت و گو در نمایش و گفت و گوهای روزمره چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟

تجربه‌های بیشتر

- گفت و گوهایی را که به کمک معلم خود از نمایشنامه‌ها انتخاب کرده‌اید در کلاس برای دوستانتان بخوانید و در باره ویژگی‌های آنها با یکدیگر صحبت کنید.
- به گفت و گوهای اطرافیان خود در محیط‌های مختلف به دقت گوش دهید و آنها را که به نظرتان جذاب‌ترند به صورت گفت و گوی نمایشی بنویسید.
- گفت و گوهایی را برای حیوانات و اشیا بنویسید.
- با راهنمایی معلم خود نمایشنامه‌های ایرانی یا خارجی را انتخاب، و مطالعه کنید؛ پس از مطالعه می‌توانید در کلاس درباره گفت و گوهای نمایشی آنها صحبت کنید.

گفت و گوی نمایشی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- مفهوم گفت و گوی نمایشی را درک کنید.
- تفاوت گفت و گوی نمایشی و گفت و گوی عادی را بیان کنید.
- یک گفت و گوی نمایشی خلق کنید.
- بتوانید در مورد آفرینش‌های هنری خود و دوستانتان صحبت کنید.
- از محیط پیرامون خود درک درستی به دست آورید.
- داستان‌ها و اشعار ایرانی را بشناسید.

فکر کنید

به نظر شما معمولاً گفت و گوها به چه دلایلی ادامه پیدا می‌کنند؟

در اغلب موارد، همدلی و همفکری سبب گفت و گوی افراد با یکدیگر می‌شود اما گاهی اختلاف نظر آنها بر سر نکته یا موضوعی، عامل آغاز و ادامه گفت و گو هاست :

- هنگامی که یک گفت و گو مسیری به غیر از تفاهم را دنبال کند و طرفین گفت و گو درباره موضوع یا مسئله‌ای با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کنند، کشمکش آغاز می‌شود و ادامه می‌یابد.
- در کلاس درس ضمن گفت و گو درباره یک موضوع، نظرهای مختلفی ارائه می‌شود؛
- رفتار نامناسب یک فرد در محیط‌های عمومی باعث اعتراض دیگران می‌شود؛
- در صفحه خرید، یک نفر قصد دارد خارج از نوبت خرید کند و فردیا افرادی به او تذکر می‌دهند. بیشتر گفت و گوهای روزمره در نهایت به تفاهم ختم می‌شوند اما اغلب نمایشنامه‌نویسان تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف نظر و کشمکش میان شخصیت‌های آثار خود، وضعیت‌هایی جالب توجه و جذاب برای مخاطبان بیافرینند و در نهایت، حرف‌ها یا پیام‌های خود را به آنها منتقل کنند. در واقع، مهم این است که نمایشنامه‌نویس بتواند با ایجاد کشمکش بر سر یک موضوع، میان شخصیت‌های نمایش، تفاهم ایجاد کند.

گفت و گوی نمایشی بنویسید : خاطره یا حادثه‌ای را که میان دو یا چند نفر موجب کشمکش

شده است به صورت گفت و گوی نمایشی بنویسید. سعی کنید در پایان، میان شخصیت‌های نمایش تفاهم ایجاد کنید. به یاد داشته باشید که در هر گفت و گوی نمایشی یا دیالوگ، یکی از دو طرف خواسته‌ای دارد یا اراده کرده است کاری را انجام دهد اما دیگری با او مخالفت می‌کند. دقت کنید که گفت و گوهای نمایشی به زبان گفت و گوی عادی یا محاوره نزدیک‌اند. در واقع، شما گفت و گو را همان گونه می‌نویسید که می‌شنوید. نویسنده نمایشنامه با دقت در گفت و گوهای روزمره و آمیختن آنها با تخیل خود، موقعیت‌های تازه‌ای خلق می‌کند. در واقع، او از محیط پیرامون خود الهام می‌گیرد و اشخاص را در موقعیت‌های فرضی نمایشی قرار می‌دهد.

تجربه کنید

در اشعار شاعران بزرگ ایران زمین مانند فردوسی، حافظ و بروین اعتمادی، بخش‌هایی به شیوه گفت و گو نوشته شده‌اند. این شعرها را بخوانید و براساس آنها گفت و گوی نمایشی بنویسید. به اشعار کتاب‌های فارسی دقت کنید. بعضی از آنها ماجراهای و قصه‌هایی را روایت می‌کنند که می‌توان آنها را به شکل گفت و گوی نمایشی درآورد.

خود ارزیابی

ادامه گفت و گوهای زیر را بنویسید تا به یک پایان مشخص برسند.

اولی : برام تعریف کن!

دومی : الان نمی‌تونم!

.....

اولی : کتابی رو که بہت دادم برگردون.

دومی : هنوز نخوندمش.

.....

اولی : بلند شو برم.

دومی : نمی‌تونم ... خسته‌م ...

.....

تجربه‌های بیشتر

- به دلخواه خود یک گفت و گوی نمایشی بنویسید.
- در گروه‌های کوچک، گفت و گوهای نمایشی را اجرا کنید.
- چگونه می‌توانید با استفاده از تجربه‌هایی که در این درس آموخته‌اید، میان افرادی که در محیط زندگی تان با هم کشمکش دارند، تفاهم ایجاد کنید؟
- داستان‌ها و اشعار ایرانی (ملی و محلی) انتخابی خود را به صورت گفت و گوهای نمایشی بنویسید.
- از میان نمایشنامه‌های شناخته شده ایران و جهان با راهنمایی معلم خود، تعدادی نمایشنامه انتخاب، و در کلاس نمایشنامه‌خوانی کنید؛ پلکان (اکبر رادی)، مکبث (ولیام شکسپیر)، داستان‌های ناتمام (اسماعیل خلچ).

شخصیت و موقعیت در نمایش

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- محیط پیرامون خود را به دقّت مشاهده کنید.
- ویژگی‌های شخصیت‌های نمایشی را بشناسید.
- ویژگی‌های موقعیت نمایشی را بشناسید.
- تفاوت موقعیت‌نمایشی را با موقعیت واقعی بیان کنید.
- موقعیت‌های نمایشی متفاوتی خلق کنید.
- داستان‌های ایرانی را بشناسید.

فکر کنید

به افراد پیرامون خود، که هر روز با آنها معاشرت دارید، دقّت کنید. آنها معمولاً در مورد چه

موضوعاتی صحبت می‌کنند؟

- رفتار و کردار آنها و عبارت‌ها و جملاتی را که بر زبان می‌آورند، خوب ببینید و بشنوید؛
- برخی افراد سلام و احوال پرسی گرم و صمیمی دارند و دیگران را به وجود می‌آورند؛
- برخی کم حوصله‌اند و حتی پاسخ دیگران را هم به راحتی نمی‌دهند؛
- برخی بسیار پر جنب و جوش و اجتماعی هستند؛
- برخی گوشه‌گیرند و تنها یک را بیشتر می‌پسندند؛
- برخی با عجله حرف می‌زنند و برخی از کلمات را کامل ادا نمی‌کنند؛
- ...

تجربه کنید

به طرز رفتار و حرف زدن هم کلاسی‌های خود دقّت کنید. از آنها یادداشت بردارید و یادداشت‌هایتان را به معلم خود نشان دهید.

انسان‌ها با وجود شباهت‌های ظاهری و درونی‌شان، ویژگی‌ها و خلق و خواهایی دارند که باعث تفاوت آنها

با یکدیگر می‌شود. در واقع، هر فرد شخصیت خاص خود را دارد. هر یک از افرادی که نمایشنامه‌نویس آنها را خلق می‌کند در واقع یک شخصیت نمایشی است. نمایشنامه‌نویس ابتدا برای هر یک از شخصیت‌ها خصوصیات و ویژگی‌هایی می‌سازد و سپس آنها را در یک موقعیت خاص قرار می‌دهد. به نظر شما موقعیت نمایشی با موقعیت غیر نمایشی چه تفاوتی دارد؟

وقتی افراد در وضعیتی قرار می‌گیرند که در آن امکان کشمکش وجود دارد در واقع یک موقعیت نمایشی به وجود آمده است. به موقعیت‌های گوناگونی که ممکن است به کشمکش بینجامند، فکر کنید:

- پیرمردی که بار سنگینی در دست دارد در کوچه راه می‌رود. شما به همراه دوست خود در حال بازی هستید.

دلتان می‌خواهد به پیرمرد کمک کنید اما دوستان حوصله ندارد و مخالف است؛

- برادر یا خواهر کوچک شما باید املاخ خود را بنویسد. مادر از شما می‌خواهد که به او املا بگویید اما شما دوست دارید برنامه مورد علاقه‌تان را در تلویزیون ببینید؛

- مادرتان به شما گفته است که برایتان وسیله‌ای می‌خرد. روز موعود فرا رسیده است و شما اصرار دارید که مادر آن وسیله را بخرد اما او به دلیل کار زیاد خسته است و نمی‌تواند با شما از خانه بیرون بیاید؛

موقعیت‌های نمایشی را جست‌وجو کنید : در گروه‌های دو یا سه نفره، موقعیت‌های گوناگونی را مرور کنید که در زندگی پیش می‌آید و امکان کشمکش در آنها وجود دارد.

هر گفت‌وگوی نمایشی که آغاز می‌شود، حتماً به کشمکش می‌انجامد؛ این کشمکش به اوج می‌رسد و به اتفاق ختم می‌شود. موقعیت نمایشی با موانع به وجود می‌آید و شکل می‌گیرد. شکل‌گیری یک موقعیت نمایشی را می‌توانید در زیر ببینید.

آغاز ← کشمکش ← اتفاق ← اوج ← پایان

خود ارزیابی

با توجه به نمودار بالا یک موقعیت نمایشی خلق کنید.

تجربه‌های بیشتر

- موقعیت‌های نمایشی را که با دوستان خود پیدا کرده‌اید به شکل گفت‌وگوی نمایشی بنویسید.
- یکی از موقعیت‌های نمایشی را با دوستان خود اجرا کنید.
- در قصه‌های ایرانی (ملی و محلی) شخصیت‌های تأثیرگذار را جست‌وجو کنید و ویژگی‌های آنها را در یک موقعیت نمایشی نشان دهید.
- با راهنمایی معلم خود چند نمایشنامه ایرانی با موضوع فرهنگ عامه انتخاب کنید و بخوانید و بحث کنید؛ مانند بلبل سرگشته (علی نصیریان).

ماجراهای نمایشی

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- شباهت‌ها و تفاوت‌های داستان و نمایش را بیان کنید.
- مهارت خلق موقعیت‌های واقعی یا تخیلی را در نمایشنامه به دست آورید.
- مفهوم ماجرای نمایشی را درک کنید.
- ماجراهای نمایشی را خلق و اجرا کنید.
- به میراث فرهنگی خود احترام بگذارید و آن را حفظ کنید.

فکر کنید

آیا می‌دانید داستان و نمایشنامه چه تفاوتی دارند؛ به عبارتی، تفاوت میان کار نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس چیست؟

نمایشنامه‌نویسان مانند دیگر نویسندهای از جمله آنها که داستان، رمان یا شعر می‌نویسند از پدیده‌های اطراف خود الهام می‌گیرند و با تکیه بر تخیل خویش به آفرینش ماجرایی دست می‌زنند اما تفاوت اساسی آنها با دیگر نویسندهای این است که نوشته‌شان باید روی صحنه اجرا شود. بنابراین، باید علاوه بر توانایی آفرینش داستان به موقعیت نمایشی نیز توجهی ویژه کنند. نمایشنامه‌نویسان موقعیت‌های نمایشی خود را درون یک ماجرا یا داستان به وجود می‌آورند.

تجربه کنید

به ماجراهایی که در زندگی خود و بستگانتان رخ داده است، فکر کنید و شنیدنی‌ترین ماجراهای را با دوستانتان در میان بگذارید.

برخی از مهم‌ترین و جدّاب‌ترین ماجراهای زندگی، آنهاست که برای نخستین بار رخ داده‌اند. به یاد بیاورید :

- نخستین روزی را که به مدرسه رفته‌اید؛
- نخستین بار که به سفر زیارتی رفته‌اید؛

- نخستین بار که سوار دوچرخه شده اید؛
- نخستین بار که سوار قطار یا هواپیما شده اید.

...

هر ماجراي آغاز و پيانى دارد. در ييشتر ماجراها اتفاق خوب یا بدی می افتد و نمايشنامه نويس تلاش می کند با انتخاب ماجراهاي پرحداده، نمايشنامه خود را جذاب تر سازد و آن را برای اجرا تنظيم کند.

خود ارزیابی

یکی از ماجراهاي شنیدني و جذاب زندگی خود را با ذکر جزئيات شرح دهيد و به صورت نمايشنامه بنويسيد.

تجربه های بیشتر

- آغاز یا پيان ماجراهاي واقعی را تغيير دهيد و آنها را به صورت نمايشنامه بنويسيد.
- با راهنمایي معلم خود چند نمايشنامه معروف ايراني و غير ايراني را شناسابي و مطالعه، و درباره ماجراهاي آنها بحث و گفت و گو کنيد.
- پيان يك نمايشنامه را به گونه اي تغيير دهيد که جذاب تر از نمونه اصلی شود.
- يك ماجراي نمايشي را به صورت گروهي اجرا کنيد.
- در مورد نمايش های ايراني تحقيق کنيد و يك نمايش ايراني مانند شبیه خوانی (تعزیه) را به صورت گروهي اجرا کنيد.
- يکی از آثاری را که نوشته ايد در کلاس، نمايشنامه خوانی و اجرا کنيد.

