

چالش‌های فرهنگی کمبود قلم‌های فارسی مناسب در ایران^۱

سودابه صالحی^۲، احمد صالحی‌کاخکی^۳،
محمد درویشی^۴

چکیده

قلم‌های اولیه فارسی که با ملزومات صنعت چاپ به ایران وارد شدند، فرم‌هایی از حروف را رایج کردند که با ذاتیه فرهنگی ایرانیان هماهنگ نبوده ولی ضرورت و مزیتی چون سرعت در چاپ، استفاده از آنها را فراگیر و موجب شده است با اینک تغییراتی تا به امروز مورد استفاده قرار گیرند. هدف از نوشتار پیش‌رو، استخراج و ارزیابی چالش‌های فرهنگی ناشی از کمبود قلم‌های فارسی در ایران بوده و به طور خاص در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است که کمبود قلم‌های فارسی مناسب در ایران چه اثراتی را در پی داشته و دارد.

روش تحقیقی، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی از منابع چاپی و الکترونیکی گردآوری شده است. در این نوشتار، چالش‌های اصلی فرهنگی شناسایی شده عبارتند از: عدم تنوع کتی و کیفی و قدیمی بودن اغلب قلم‌های تایپی پرکاربرد فارسی؛ کمبود قلم‌های اختصاصی؛ کمبود خانواده کامل اقلام؛ کمبود قلم‌های تایپی مناسب و کاربردی در رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی؛ کمبود قلم فارسی هم‌آهنگ با قلم‌های لاتین و عدم آموزش اصولی طراحی قلم فارسی در مراکز آموزش عالی ایران. وجود این چالش‌ها باعث تغییر زیبایی‌شناسی استفاده کنندگان از قلم فارسی شده و در درازمدت می‌تواند موجبات دور شدن جامعه از هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی را فراهم آورد.

واژه‌های کلیدی

خوشنویسی، طراحی گرافیک، هویت فرهنگی، خط فارسی، قلم فارسی (فونت)

تاریخ دریافت: ۹۶/۱۱/۱۷ تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۴/۱۱

۱. مقاله حاضر مستخرج از بخش ضرورت و اهمیت رساله دکتری نویسنده مسئول با عنوان «تبیین نظام هندسی قلم نستعلیق با تأکید بر آثار میرعماد» است.

salehis@gmail.com

۲. دانشیار دانشکده تجسمی دانشگاه هنر تهران. تهران. ایران

ahmadsalehikakhki@yahoo.com

۳. دانشیار دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان. اصفهان. ایران

Mohammaddarvishi2013@gmail.com

۴. دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)

۱. مقدمه

در سیر استفاده از چاپ سربی در ایران، به دلایل ناهمانگی کتاب‌های چاپ شده با ذوق و سلیقه ایرانیان، وارداتی بودن تمام ملزومات صنعت چاپ که در صورت خرابی امکان بازیابی و تعمیر آنها وجود نداشت و همچنین به دلیل رواج چاپ سنگی که امکان مشابه‌سازی نسخه‌های خطی را فراهم می‌نمود، استفاده از چاپ سربی کم‌رنگ شد. در دورهٔ مشروطه با چاپ روزنامه و چشم‌پوشی از برخی زیبایی‌های خوشنویسی، به‌دلیل سرعت بیشتر و امکان چاپ تعداد نسخه‌های زیادتر، چاپ سربی جایگزین چاپ سنگی گردید.

با ورود چاپ به ایران، به دلیل ماهیت فناوری برخی دستگاه‌های این صنعت که در آنها تعداد کلیدهای حروف محدود بود و همچنین با توجه به ساختار هندسی قلم‌های لاتین که کلمات در قالب‌های منفصل حروف ساخته می‌شدند، ویژگی‌های این دستگاه‌ها و قلم‌های لاتین بر فرم حروف و شکل کلمات فارسی تأثیر گذاشت، به‌طوری که اتصالات متتنوع و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خوشنویسی ایرانی- اسلامی که باعث ایجاد کرسی‌بندی‌های متعدد و زیبا می‌شد، در قلم‌های چاپی به دو حالت منفصل و متصل حروف، بدون در نظر گرفتن جایگاه آنها در اول، وسط یا آخر کلمات، تقلیل یافت.

رواج چاپ سربی در ایران سبب تغییر ذائقهٔ عمومی نسبت به فرم حروف در نوشтар فارسی شد و زیبایی‌شناسی متفاوتی را جایگزین متون خوشنویسی شده نمود. مشابه این موضوع، امروزه نیز با استفاده از قلم‌هایی که برای استفاده در رسانه‌های نوین انتقال اطلاعات توسط شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات ارائه می‌شوند، تکرار گردیده است. این قلم‌ها غالباً متأثر از هندسه و تنشیات حروف لاتین و فضای بصری حروف عربی، به دلیل بازار بزرگ‌تر فروش نرم‌افزار نسبت به بازار ایران و این که با اضافه کردن چهار حرف فارسی امکان استفاده در ایران نیز فراهم می‌شود، طراحی شده‌اند. با توجه به عدم هماهنگی این قلم‌ها با محیط رایانه‌ای و حل مشکلات و مسائل فرهنگی ناشی از جایگزینی حروف لاتین در ساختن کلمات فارسی و همچنین بررسی وضعیت موجود قلم‌های فارسی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، پژوهش‌نامه‌ای را به عنوان نخستین مکتوبِ جامع در این زمینه در سال ۱۳۸۸ ش. تدوین کرده است. در مقدمهٔ این مکتوب اشاره شده است که قلم‌ها در نبود بستهٔ ساختاریافته، مانند حروف سربی تحمیلی، در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند بدون آن که مرجعی در ساختار تشکیلاتی کشور

متولی آن باشد. این موضوع می‌تواند از دلایل استراتژیک فرهنگی توجه سورای عالی اطلاع‌رسانی به چالش‌های مرتبط با قلم‌های فارسی باشد.

در سال‌های اخیر، اقبال و توجه به حروف^۱، حروف‌نگاری^۲ و طراحی قلم^۳ فارسی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. این موضوع را می‌توان از تعدد رونمایی از قلم‌های جدید، حضور طراحان ایرانی در مسابقات جهانی طراحی قلم به عنوان داور و برگزیده شدن برخی از قلم‌های فارسی در مسابقات بین‌المللی طراحی قلم و همچنین، اقبال مخاطبان اصلی طراحی قلم یعنی روزنامه‌ها، مجلات و مؤسسه‌های فرهنگی و شرکت‌های بزرگ اقتصادی به داشتن قلم منحصر به فرد دریافت کرد.

همايش‌های اختصاصی قلم مانند برگزاری بخش ویژه طراحی قلم در دوسالانه طراحی گرافیک ایران در سال ۱۳۹۲ش، فعالیت‌های بنیاد خط^۴ در آمستردام^۵، همايش‌های سالانه آیستایپ^۶ در استانبول، افزودن بخش طراحی حروف غیرلاتین مثل قلم‌های عربی، فارسی، اردو و غیره در مسابقات معتبری چون تی دی سی^۷، لاینوتایپ^۸ و گرانشان^۹ و همچنین، سایت‌های اینترنتی نمایش، نقد و فروش قلم، باعث توجه بیشتر به نقش و اهمیت قلم‌های مناسب و کاربردی شده و باگسترش این فعالیت‌ها، مجالی برای نقد و تحلیل قلم از جنبه‌های مختلف، از جمله بررسی چالش‌های فرهنگی آن فراهم شده است.

با این اوصاف، هدف از این نوشتار، استخراج و ارزیابی چالش‌های فرهنگی ناشی از کمبود قلم‌های فارسی در ایران بوده است. این نوشتار به طور خاص در پی پاسخگویی به این سؤال بوده که کمبود قلم‌های فارسی مناسب در ایران چه اثراتی را در پی داشته و دارد. به علاوه تلاش شده تا به سؤالات زیر نیز پاسخ داده شود: ۱) توجه و ساماندهی قلم‌های فارسی چه ضرورتی دارد و چه نیازهایی را برطرف خواهد کرد؟ و ۲) کمبود قلم فارسی مناسب چه معضلات فرهنگی را به همراه خواهد داشت؟

1. type

2. typography

3. type design

4. Khatt Foundation

5. Amsterdam

6. ISType

7. Type Directors Club (TDC)

8. Linotype

9. Granshan

۲. پیشینهٔ تحقیق

در جست‌وجوی پیشینهٔ این تحقیق آگرچه به نظر می‌آید این موضوع از دغدغه‌های متولیان فرهنگی ایران در دوره‌های مختلف بوده است، اما به نظر می‌رسد مطالعه‌ای جامع، منسجم و مؤثر در این زمینه انجام نشده است. شاهد این امر را می‌توان در عدم وضع اصطلاحات فنی این حوزه و تعداد کم آثار تحقیقی چون کتاب، مقاله، پایان‌نامه در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری دید. چنانچه عابدینی (۱۳۸۸) در این زمینه می‌نویسد: «ساده‌ترین نشانه این بی‌توجهی، ساده‌انگاری و عدم تعمق در آن است. هنوز برای این پدیده [تایپوگرافی] هیچ نام مشخصی نداریم، در حالی که مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مسأله مربوط به هر موضوع، وضع اصطلاحات مربوط به آن حوزه است» (عابدینی، ۱۳۸۸: ۴). تعداد آثار کم ارسال شده به سومین فراخوان انتشار کتاب، به گفتهٔ کهوند (کهوند، ۱۳۹۱: ۱۳)، دبیر مجموعه، نشان دیگری از کمبود آثار تحقیقی در این حوزه است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که این موضوع باید توسط سیاستگذاران فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

منابع محدودی دربارهٔ قلم فارسی، ویژگی‌ها و مشکلات فرهنگی مرتبط با آن نوشته شده است. از جمله این منابع می‌توان از کتاب نخستین گام‌های مدیریت نوشتار؛ راهکارهای علمی و عملی (قادر، ۱۳۸۸) نام برد. در این کتاب سیر طراحی قلم فارسی با ساختاری کاملاً هندسی و مشابه با ساختار قلم‌های لاتین نشان داده شده و طراحی قلم فارسی با ساختاری هندسی مشابه با ساختار حروف لاتین آموخت داده می‌شود. چون قلم‌های تایپی در این دو فرهنگ شباهت ساختاری اندکی با هم دارند، این رویکرد ضمن دور شدن از هویت فرهنگی ایرانی، باعث تولید قلم‌هایی می‌شود که خوانایی اندکی دارند. در کتاب دیگری با عنوان تایپوگرافی (مثالی، ۱۳۹۰)، نویسندهٔ کتاب ضمن اشاره به کمبود قلم‌های مناسب و کاربردی به نقش قلم در بهبود و ارتقاء کیفیت ارتباط با مخاطبان پرداخته است. در کتاب فعالان اصلاح‌القبا و تغییر خط (استادی، ۱۳۹۱) نیز نقش چاپ و اهمیت قلم بسیار مهم دانسته شده و ادعای گشته که اینها می‌توانند باعث تغییرات اساسی در جوامع شوند. برای نمونه نیز به نقش و تأثیر فرهنگی چاپ سربی بر تغییر خط در ترکیه و تلاش‌هایی که در این باره در دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران انجام گرفته است، اشاره شده است. در منابع دیگر نیز می‌توان مقالات

پراکنده‌ای در این زمینه مشاهده نمود، از جمله در مجله نشان؛ فصلنامه طراحی گرافیک ایران، شماره‌های چهاردهم (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)، بیست و ششم (زمستان ۱۳۹۰) ویژه طراحی با تایپ و شماره سی و سوم (بهار، ۱۳۹۴) ویژه تایپ و تایپوگرافی. در این مقالات، به موضوعاتی چون طراحی قلم و فرهنگ خاورمیانه، معرفی برخی قلم‌های تایپی متأخر، سیر طراحی قلم در ایران، تأثیرات و مسائل حروف سری در روند طراحی قلم‌ها پرداخته شده است. ولی چالش‌های موجود در این حیطه به اندازه‌ای گستردۀ است که منابع موجود نه تنها برای طرح آنها کافی نیستند بلکه پرداختن به آنها همت و تلاش عموم دست‌اندرکاران در این زمینه را می‌طلبد.

در این مقاله جهت درک بهتر این چالش‌ها، ابتدا ضرورت و اهمیت طراحی قلم و در ادامه مطلب نقش و کارکرد قلم نمایانده شده و سپس به چالش‌های فرهنگی ناشی از کمبود قلم‌های فارسی در ایران پرداخته شده است.

۳. ضرورت‌های طراحی قلم فارسی

اختراع حروف چاپی توسط یوهانس گوتبرگ^۱ در سال ۱۴۳۵، شروع پیدایش حروف چینی و تغییر از خوشنویسی لاتین به تایپوگرافی در صنعت چاپ بود (ریز^۲، ۲۰۰۶: ۵۲). اما گذر از خوشنویسی به قلم در حروف چاپی عربی و فارسی اتفاق نیفتاده است. حروف چاپی فارسی و عربی اولیه، تحت هدایت تولیدکنندگان غربی، به نسخه‌های عاری از خلاقیت نمونه‌های زیبای دست خط و به نسخه‌های مکانیزه‌ای از خوشنویسی تبدیل شدند و هرگز نتوانستند جایگاه هنری خوشنویسی را حفظ کنند. طراحی و ساخت قالب‌های سربی حروف عربی و فارسی در دوران مختلف در اروپا با اهداف فرهنگی متفاوتی صورت گرفته است. برخی از این اهداف عبارت‌اند از:

۱. ترویج آیین مسیحیت یا ترغیب و تحکیم امور سیاسی و مذهبی در سرزمین‌های اسلامی تازه فتح شده؛ برای نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد که پس از فتح آندلس توسط مسیحیان، حروفی برگرفته از کوفی مغربی برای ترویج آیین مسیحیت بین مسلمانان طراحی گردید (روپر^۳، ۱۳۸۸: ۴۴) یا به گفته مگز^۴ (مگز، ۱۳۸۸: ۱۲۸)، ویلیام کاسلون^۵ برای ترویج جامعه مسیحی در ابتدای قرن هیجدهم میلادی

1. Johannes Gutenberg

2. Rees

3. Roper

4. Phillip B. Meggs

5. William Caslon

حروف عربی خاصی را طراحی نمود یا آن‌طور که غلامی جلیسیه (غلامی جلیسیه، ۱۳۹۰: ۱۰۲۳) اشاره می‌کند، بعد از استیلای انگلیسی‌ها بر هند، حروف سربی قلم نستعلیق جهت اداره بهتر امور سیاسی توسط چارلز ویلکینز ساخته شد.

۲. فروش بیشتر دستگاه‌های قالب‌بریزی و حروف‌بریزی: تولید کنندگان صنعت چاپ در پی تجارت و فروش دستگاه‌های چاپ، ساخت حروف برای زبان‌های مختلف، از جمله عربی و فارسی را آغاز کردند. این حروف که برای بازار بزرگ کشورهای عربی طراحی شده بود، «با تلاش و نفوذ فراوانِ غربی‌ها برای فروش ماشین‌آلات چاپ جدید، از سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ شمسی، به ایران [نیز] وارد شد» (سپهر، ۱۳۹۱: ۲۰).

۳. انتشار علوم، بهویژه طب، ستاره‌شناسی و همچنین نیاز به ثبت و انتشار کشفیات باستان‌شناسی در سرزمین‌های اسلامی: از قدیمی‌ترین کتاب‌هایی که به زبان عربی و فارسی در اروپا چاپ شده است، کتاب‌های دانشمندان تمدن اسلامی در علوم مختلف است. از جمله آنها می‌توان به کتاب القانون فی الطّبِ ابن‌سینا، کتاب‌های نجوم چون زیج الغَبِیْگ و فی حركة السماویة و جوامع علم التّجوم الفرقانی و بسیاری کتب دیگر اشاره کرد.

قلم‌های طراحی شده متقدم عربی و فارسی جهت چاپ این کتب، بدون اشراف دقیق اروپائیان به فرم حروف، ساختار نگارشی و قواعد هندسی و اصول زیبایی‌شناسی خوشنویسی اسلامی طراحی و ساخته شده بودند. این عدم اشراف را می‌توان از اشتباهاتِ فراوان در آثار چاپی آنها متوجه شد؛ برخی حروف با گذاشته شدن نقطه‌ای بر آن یا حذف نقطه از آن، جایگزین حرف دیگری شده است. مثل حرف «ف» که با برداشتن نقطه آن جای حرف «و» با گذاشتن دو نقطه به عنوان حرف «ق» استفاده شده است (تصویر۱). در مثالی دیگر عدم نقطه گذاری حرف «ذ» و عدم استفاده از اعراب‌های ضمه و کسره در قرآنی که پاگانینی^۱ با هدف فروش در سرزمین‌های اسلامی در سال ۱۵۳۸ م. در رُم منتشر کرد (نورمن^۲، ۲۰۱۸) موجبات عدم اقبال آن را فراهم نمود (تصویر۲).

1. Charles Wilkins

2. Paganini

3. Norman

کچا رون
هاسو خفه‌آن
پندو سکنا

هر که آید عمرتی فیهم‌اختی
 رفت و مفترل بد یکری پرده‌ایخت
 وان دیکراه بخس همچشمین هفاسی
 واپسین عمارت پسر قبره سکنه‌ی *

تصویر ۱. کتاب لغت فرنگ و پارس تألیف پی آنجلو اس جوزف
 (P. Angelo S. Joseph) ۱۶۸۴ م. (google Books; nodate)

تصویر ۲. نخستین قرآن چاپ شده جهان توسط پاگانینی. ۱۵۳۸ م. در شهر روم (jhiblog.org; nodate)

علاوه بر اشکالات نگارشی در این آثار، برخی تناسیبات اندازه حروف نیز تغییر کرده است. حسین عبداللهزاده حقیقی، طراح قلم زر، نخستین قلم فارسی، در این باره می‌نویسد: «انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها خط را نمی‌شناختند و به دلیل دنیای فن خودشان، خط را از زیبایی خارج کردند» (عبداللهزاده حقیقی، ۱۳۸۱: ۶). این تغییر تنسابات، باعث سکته‌هایی در دنبال کردن کلمه با چشم و کنده خواندن می‌شود. در صورتی که با رعایت تنسابات اندازه حروف که طی قرون متمادی در خوشنویسی اسلامی به نهایت اعتدال و هماهنگی رسیده‌اند، چشم به دلیل آشنایی با فرم حروف و ترکیب آنها، بدون دقیقت در جزئیات، کلمات را می‌خواند و مفهوم متن، سریع و راحت درک می‌شود.

علاوه بر موارد فوق، فناوری چاپ حروف لاتین نیز خودش را به نوشتار فارسی و عربی تحمیل کرده است، به طوری که «در دستگاه ماشین تایپ، به دلیل محدودیت‌های تعداد کلیدهای آن، تعداد اشکال برخی حروف فارسی باید از چهار نوع به دونوع تقلیل می‌یافتد. لذا، حروف فارسی تنها به دو صورت چسبان و جدا طراحی شدند» (حقیقی، ۱۳۸۶: ۳۶).

متأسفانه پس از فرآگیر شدن و استفاده مکرر از این قلم‌ها در سال‌های متمادی، امروزه چشم و ذهن ما به کلی حساسیت‌اش را نسبت به زیبایی‌های فرم حروف و ترکیب‌های خوشنویسی از دست داده و حروف سربی و قلم‌های مورد استفاده در

ماشین‌های اولیه تایپ را مبدأ و مرجع زیبایی قلم‌ها تلقی می‌کند تا آن‌جا که معیار زیبایی، خوانایی و صحبت یک قلم در مقایسه با تیتر روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ سربی دهه چهل و پنجاه تعیین می‌شود.

۴. مبانی نظری تحقیق: اهمیت، نقش و کارکرد قلم

قلم، ماندگارترین، پرکاربردترین و عام‌المنفعه‌ترین بخش طراحی گرافیک است. در تأیید این جمله می‌توان قلم گاراموند^۱ را نام برده که به دلیل وضوح و هماهنگی کامل حروف آن تا امروز باقی مانده است. این قلم «در سال ۱۵۳۵ م. توسط کلوド گاراموند^۲ طراحی و بعدها توسط رویرت گرانژان^۳ و کریستف ون دایک^۴ پیشرفت‌هایی در آن صورت گرفت. امروزه از این قلم برای فیلم سینمایی^۵، فونت‌های نمایشی^۶ در صفحات نمایش گرو و انواع بزرگ‌تر آن برای تیترها و عنوانین استفاده می‌شود» (بروکمان، ۱۳۸۶: ۲۵). وجوده دیگری از نقش و اهمیت قلم‌های مناسب و کاربردی را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد. این موارد عبارت‌اند از:

۴-۱. شکل و فرم قلم در تقویت بیان مفاهیم:

در بازنمایی مفاهیم یا بیان موضوعات مختلف، علاوه بر تکنیک‌های متنوع تصویرسازی و صفحه‌آرایی، انتخاب حروف و قلم مناسب نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای مثال برای صفحه‌آرایی کتاب «طراحی گرافیک در مقیاس‌های بزرگ»^۷ (تصویر^۳) قلمی بسیار نازک انتخاب شده است تا بافت نوشتاری متن روشن و سبک شده و درنتیجه، بزرگی آثار که هدف اصلی کتاب است، بهتر به نظر برسند. این شیوه انتقال محتوا و مفهوم در تاخودآگاه ذهن خواننده متن اتفاق می‌افتد اما طراحان، مسؤولانه و آگاهانه از این قابلیت استفاده می‌کنند. ممیز(۱۳۸۲) در این باره معتقد است: «اگر [انتخاب] شکل حروف هر موضوعی دارای هماهنگی تصویری با محتوای آن باشد خواننده و بیننده از پیش، آمادگی ورود به فضای موضوع را پیدا می‌کند و در نتیجه درک مطلب برایش بهتر و مطبوع‌تر خواهد بود» (ممیز، ۱۳۸۲: ۴۷).

1. Garamond

2. Claude Garamond

3. Robert Granjon

4. Cristoph Van Dyck

5. film.setting

6. display faces

7. Outsize Large Scale Graphic Design

barriers are a familiar sight around any city. They, of a primary function which is to keep passers-by safe during and the site safe from intruders. But they also present a promotional opportunity – a billboard-sized surface at street consultancy Four IV worked with Mulberry on a complete its brand, with the aim of attracting a new generation of customers without losing the fashion retailer's tomer base. The designers worked on everything from a carrier bag design to a refit of Mulberry's New Bond in Central London. While building work was underway, Four ntage of an opportunity to promote the new-look store by struction barriers in the form of a giant Mulberry handbag. a piece of promotion signalling the character of the brand stated, yet fun and eye-catching way. Similarly, during a

تصویر ۳. انتخاب قلم بسیار نازک برای صفحه‌آرایی کتاب

Larg Scale Graphic Design(Forbes, 2003: 23)

آنچه در ایران مرسوم است اینکه از تعدادی محدود قلم در متون مختلف با مخاطبان گسترش آنها از کودک و نوجوان تا بزرگسال استفاده می‌شود. این موضوع خواننده را نسبت به شکل و ظرفیت‌های بیانی قلم‌ها بی‌تفاوت می‌کند. تنوع قلم‌های کاربردی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر، تعمق در موضوع و دوری از یکنواختی و کسالت گردد و رغبت به مطالعه را در مخاطبان ایجاد یا تقویت کند.

۴- قابلیت بیان بخشی از هویت فرهنگی جوامع:

الفا و خط از آن رو که تجسم شکل نوشتاری زبان‌های شفاهی هستند، مظهر قدرتمندی از هویت فرهنگی‌اند و انتقال تاریخ و تفکر ثبت شده یک فرهنگ را تسهیل می‌کنند. از این‌رو است که سبک تجسمی یک تایپ‌فیس¹ در درون خود معنای نمادین دارد که به تحولات فناورانه، سیاسی و اجتماعی یک دورهٔ خاص اشاره می‌کند (ابی فارس، ۱۳۸۶: ۷۳-۷۴). همان‌گونه که اقلام خوشنویسی می‌بین دورهٔ تاریخی خاصی هستند، بسیاری از اشکال تایپ نیز نمایندهٔ معرف دوران طراحی و استفادهٔ خود هستند. تایپ بدون زائده²، تایپوگرافی مدرن را در اوایل قرن بیست میلادی شکل داد. به خصوص پس از آن که یان چیکولد³ در کتاب تایپوگرافی نوین⁴ در سال ۱۹۲۸ م.

1. Typeface

2. Abi Fares

3. Sanserif

4. Jan Tschichold

5. Die neue Typographie

۱۹۳۲ م توسط استانلی موریسون^۱ طراحی شد. این حروف، موفق‌ترین و پرکاربردترین تایپ قرن بوده است (پا^۲ و برگر^۳، ۲۰۰۶: ۲۷۰). همچنین، مدرسهٔ باهاوس^۴ را می‌توان از نخستین مجموعه‌هایی دانست که برای هویت سازمانی خود، قلم خاصی طراحی کرده است. این قلم، یونیورسال^۵ نام دارد که هربرت بایر^۶ در سال ۱۹۲۵ م. آن را طراحی کرده است (کرایک^۷ و برتون^۸: ۱۳۸۲: ۱۵۴).

در ایران، داشتن قلم اختصاصی اخیراً مورد توجه واقع شده است. قلم ویژه، طراحی شده توسط دامون خان‌جانزاده برای مجلهٔ کارنامه، قلم نغمه طراحی شده توسط مسعود محمدزاده برای روزنامهٔ شرق و قلم نوین طراحی شده توسط هیربید لطفیان برای بانک اقتصاد نوین (تصویر^۶) از نمونه‌هایی هستند که نشان‌دهنده اهمیت قلم تایپی در ساختن بخشی از هویت بصری مؤسسات و شرکت‌های تجاری و فرهنگی در ایران هستند.

ء آآآا بپیت چچچخ مد رزز سمش سش
صضضض طظطظ عغعغ ففف ف قق
کگگگ لملل ممم من ن و و هههههی
لا لا لا اللہ - حمد للہ -

= ÷ × + - " " " () ! : . ۰ ۹۴۵۶۷۸۹۴۰۱

تصویر^۶. قلم نوین. طراحی شده توسط هیربید لطفیان برای بانک اقتصاد نوین.

(rangmagazine.com. nodate)

۵. یافته‌های تحقیق

چالش‌های فرهنگی ناشی از کمبود قلم‌های کاربردی و مناسب در ایران به رغم اهمیت و کارکرد قلم، اثرات فرهنگی استفاده از آن در ایران به معنی واقعی مورد توجه نبوده

-
1. Stanley Morrison
 2. Pao
 3. Berger
 4. Bahause
 5. Universal
 6. Herbert Bayer
 7. Craig
 8. Barton

و شناخته نشده است. به دلیل کمبودن قلم‌های مناسب و کاربردی، این موضوع در حوزه‌های مختلف کاربرد قلم، تأثیرات متفاوتی را گذاشته است. از جمله در طراحی گرافیک این کمبود، مانعی جدی در راه شکل دادن به بیان بهتر محتوای آثار یا عدم امکان ارائه شیوه شخصی در آثار هنرمندان بوده است. بنابراین، برخی طراحان گرافیک چون مهدی سعیدی و فرهاد فروزنی، تایپ یا قلم‌های مناسب برای نیازهای ویژه کار خود طراحی کرده‌اند و برخی چون مرتضی ممیز با توجه به فضای بصری برخی سفارشات چون عنوان پوستر و جلد، نشانه‌های نوشتاری طراحی نموده‌اند. برخی چون قباد شیوا و ایمان راد به خوشنویسی، تصویرسازی و نقاشی با حروف پرداخته‌اند. این موارد غالباً برای تیتر و عنوان‌ین کارایی دارند، اما «موضوعی که همچنان باقی است، متن و خبری است که در انتظار تایپ یا قلم مناسب فارسی است که خواننده را در آسان‌تر و سریع‌تر خواندن و آگاه شدن فراتراز خبر، یاری کند» (سپهر، ۱۳۹۱: ۱۶۲). این کمبودها باعث شده است تا توجه طراحان حروف، سفارش‌دهنده‌گان و مخاطبان به طور جدی به قلم فارسی جلب شده و توقع و انتظار آنها را برای قلمی متمایز و سالم بالا برد است. این امر انگیزه تولید قلم‌های فارسی را افزایش داده، اما نتیجه چندان مطلوب نبوده است و بسیاری از قلم‌های طراحی شده، دست‌خوش تکرار، شباهت یا ایرادهای طراحی و فنی بوده‌اند. از دیگر چالش‌های مرتبط با قلم می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۵-۱. عدم تنوع کمی و کیفی قلم‌های فارسی و تزئینی بودن اغلب آنها:

قلم‌های فارسی علاوه بر تعداد محدود، اغلب مشابه‌اند و بر مبنای کاربرد طراحی نشده‌اند. این تعداد محدود در مورد فونت‌های زبان عربی که «دومین زبان گستردۀ جهانی است» (ابورجیلی^۱: ۱۱۰؛ ۲۰۱۱)، نیز صادق است: تیتوس نمث^۲ (۲۰۰۶) در مورد کمبود قلم‌های عربی نسبت به قلم‌های لاتین می‌نویسد: «در سال ۲۰۰۵ کتابخانه فونت شاپ^۳ حدود چهل هزار فونت دیجیتال ارائه کرده که بخش اعظم آنها فونت‌های لاتین هستند و تعداد فونت‌های عربی در این فروشگاه در مقایسه با فونت‌های لاتین بسیار ناچیز است، به علاوه اینکه، کیفیت آنها غالباً نامناسب‌اند» (نمث، ۶: ۲۰۰۶). این کمبود «در رسانه‌های ارتباطی معاصر، مانعی جدی در راه شکل گرفتن یک فرهنگ طراحی جاافتاده است» (ابی فارس، ۱۳۸۶: ۷۴). حدود ششصد قلم فارسی در نرم‌افزارهای مختلف فونت ارائه می‌شوند (عفراوی، ۷: ۱۳۸۸). از این تعداد، فقط محدودی برای متن قابل استفاده است و بیشتر قلم‌های موجود در نرم‌افزارها و رایانه‌ها، فانتزی، تزئینی و قلم‌های تیتر هستند.

1. Abou Rjeily

2. Titus Nemeth

3. FontShop Library

۲-۵. قدیمی بودن اغلب قلم‌های تایپی پرکاربرد فارسی:

قلم‌های فارسی موجود که برای خلق آثاری با چهره معاصر لازماند، قادر پیچیدگی و تنوع هستند و تحول حروف چاپی در مقایسه با تحولات تجاری که رشد سریعی دارند، کند بوده است. برخی از این اقلام پرکاربرد مثل قلم زر حدود شصت سال قبل در حدود سال‌های ۱۳۳۶-۳۷ ش توسط حسین عبداللهزاده حقیقی طراحی شده است. قلم یاقوت در سال ۱۹۵۶ م. در شرکت لاینوتایپ^۱ و قلم میترا در سال ۱۹۷۵ م توسط تیم هاللوی^۲ و قلم لوتوس در اوایل قرن گذشته میلادی در شرکت لاینوتایپ طراحی شده‌اند (Linotype.com, ۲۰۱۶). این اقلام متأثر و متناسب با فضای فرهنگی و بصری امروز جامعه، رشد علوم و تکنولوژی‌های مختلف انتقال اطلاعات و متون نوشتاری در رسانه‌های الکترونیکی نیستند و نیاز به نوشتن و طراحی جدید دارند. همچنین اقلام تایپی مذکور به دلیل استفاده مکرر در این سال‌ها، به رغم زیبایی و تناسبات موجود در آنها، تکراری به نظر می‌رسند و دیگر آن جذابیت اولیه را ندارند و رغبت مخاطبان را برنمی‌انگیزند، چراکه «طبیعی است که نوشتن هم با گذشت زمان، پویائی خود را از دست بدهد» (وایت, ۱۳۸۹: ۹). شاید به همین دلیل است که وقتی قلم ادبی عربیک^۳ در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ م توسط تیم هاللوی^۴ طراحی می‌شود (myfonts.com)، به رغم عربی بودن فضای بصری آن که می‌تواند با تأثیر فرهنگی خود سلیقه بصری عمومی را جهت دهد، در ایران مورد استقبال قرار می‌گیرد و پرکاربرد می‌شود.

۳-۵. کمبود قلم‌های اختصاصی:

متون و موضوعات متنوع و گاه متضاد را نمی‌توان با چند قلم محدود چاپ کرد، مگر اینکه به نقش تصویر حروف در خوانایی، تبیین و القای بهتر معانی متن اهمیتی ندهیم. «امروزه به سبب گسترش تخصص‌ها و رشد روابط جمعی و رشد دانش بصری و اطلاعاتی، نیاز به طراحی و کاربرد نشانه‌های نوشتاری ازجمله خط برای خواندن، روزافزون است» (حقیقی, ۱۳۹۰: ۲۲). در ایران به دلیل عدم وجود قلم‌های اختصاصی، معمولاً کتب از مقطع سنی کودک و نوجوان تا بزرگسال و موضوعات مختلف، با تعداد محدودی قلم، حروف چینی و چاپ می‌شوند. حتی در برخی قلم‌های موجود به طراحی علائم ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم نوین و بسیاری دیگر پرداخته نشده است و از علائم قلم‌های لاتین حتی بدون تشابه به شکل قلم، استفاده می‌کنند.

1. Linotype

2. Tim Holloway

3. Adobe Arabic

4. Tim Holloway

در مثالی موفق و کاربردی از قلم‌های اختصاصی می‌توان قلم ترافیک را که برای موضوعی خاص و براساس نیاز آن حوزه که وضوح بیشتر در حال حرکت و دیدهشدن از فاصله دور است، نام برد (تصویر ۷). این قلم به دلیل عدم وجود جزئیات در فرم حروف و تأکید بر صراحت و سادگی، در مقایسه با قلم‌های قدیمی‌تری که در جاده‌های بین شهری ایران استفاده می‌شود، بسیار خواناتر و به فضای فرهنگِ بصری امروز نزدیک‌تر است.

تصویر ۷. قلم مورد استفاده در تابلوهای راهنمایی و رانندگی جاده‌ای ایران در مقایسه با قلم ترافیک، که برای استفاده در تابلوهای شهری توسط حمیدرضا بقاپور - مصطفی اوجی طراحی شده است، بسیار قدیمی به نظر می‌رسد.

(neshanmagazine.com - sebghatazad.com) راست

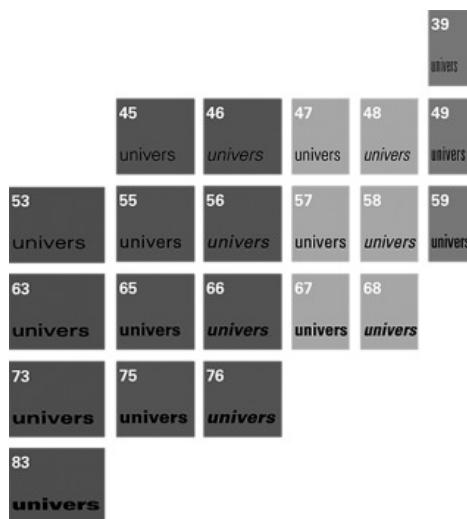
۴-۵. کمبود خانواده کامل قلم فارسی:

در صنعت نشر امروز ایران از خانواده حروف در جایگاه مناسب آن استفاده نمی‌شود. چون خانواده کامل خیلی از قلم‌ها وجود ندارد، معمولاً در ایران از قلم‌های مختلف برای عنوانِ اصلی، متن، تیتر، سوتیتر، شرح تصویر و پانویس در طراحی مجله، روزنامه و غیره استفاده می‌شود. چون با قلم‌های متعدد در یک متن نمی‌توان نظم بصری لازم را ایجاد کرد، این کار باعث عدم تمرکز در خواندن شده و خستگی چشم را در پی خواهد داشت. هدف استفاده از خانواده حروف، ایجاد هماهنگی، تعادل و تمایز و تفکیک از سایر قلم‌های است (کهوند: ۱۲۲). در میان قلم‌های موجود فارسی معدوudi قلم است که مثل قلم زر شکل سیاه^۱ آن طراحی شده باشد. به نظر می‌رسد شکل سیاه دیگر قلم‌ها، تنها با ضخامت بیشتر خط بیرونی^۲ حروف شکل گرفته

1. Bold

2. Outline

باشد. مثل فونت ماکروسافت اویغور^۱ که توسط مامون صقال^۲ در سال ۲۰۰۲ م. برای ماکروسافت طراحی گردیده است (sakkal.com.nodate). از نمونه‌های خانواده کامل فونت، می‌توان از فونت یونیورس^۳ (تصویر ۸) با تنوع زیاد آن نام برد که توسط آدریان فروتیگر^۴ در سال ۱۹۵۴ م طراحی شده است (مگز، ۱۳۸۴: ۳۸۹).

تصویر ۸. خانواده کامل فونت یونیورس.

طراح: آدریان فروتیگر، ۱۹۵۴ م.

(100besttypefaces.nodate)

۵. کمبود قلم‌های تایپی مناسب و کاربردی در رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی: ابزارهای انتقال اطلاعات به سمت کوچک شدن، راحت‌تر شدن استفاده و حجم انتقال داده‌ها به سمت بیشتر شدن، سهولت انتقال و سرعت بیشتر، به پیش می‌روند. در این مسیر، انتقال داده‌های نوشتاری به دلیل حجم کمتر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع در انتقال اطلاعات از طریق تلفن همراه، اینترنت و دیگر ابزارهای نوین انتقال اطلاعات به راحتی قابل لمس است.

حروف لاتین به دلیل قرارگیری در بطن تحولات فناوری انتقال اطلاعات، با این آهنگ پیشرفت و ساختار فناوری آن هماهنگ شده است، این موضوع در کشورهایی

1. Microsoft Uigure

2. Mamun Sakkal

3. Univers

4. Adrian Frutiger

که نوشتاری متفاوت با نوشتار لاتین دارند باعث بروز محدودیت‌هایی گشته و حروف فارسی به دلیل همین محدودیت‌ها، کمتر مورد استفاده کاربران در فضاهای جدید انتقال اطلاعات دیجیتالی و الکترونیکی قرار گرفته است. در مواردی، کاربران از حروف انگلیسی برای نوشتن کلمات فارسی استفاده می‌کنند (از این کار با اصطلاح فینگلیش در فرهنگ عامه یاد می‌شود) که این موضوع می‌تواند در درازمدت باعث بروز مشکلات فرهنگی متعددی چون دور شدن از هویت فرهنگی مخاطبان فارسی زبان شود.

با وجود اینکه رسانه‌های الکترونیکی، دیگر محدودیت‌هایی تکنیکی و اجرائی گذشته را ندارند و زمینه بسیار مناسبی برای تولید و اجرای قلم‌های زیبا ایجاد شده است و همچنین به دلیل گسترش روز افزون آنها، بستر مناسبی برای تأثیرگذاری فرهنگی بر مخاطبان فراهم شده است، اما همچنان این بخش، یکی از پرمشکل‌ترین بخش‌های کاربرد و استفاده از قلم‌های فارسی و عربی است و بیشترین نیاز به حروف متناسب و کاربردی را دارد. قلم مورد استفاده در زیرنویس اخبار سراسری تلویزیون ایران را می‌توان به عنوان نمونه قلمی دانست که ویژه استفاده در رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتال طراحی شده است. این قلم بسیار خشک و هندسی بوده و شبیه به قلم مورد استفاده در شبکه تلویزیونی العربیه است (تصویر ۹) که فضای فکری و فرهنگی بسیار متفاوت و مخالفی را در مقایسه با رسانه ملی ایران پیگیری می‌کند. از موارد موفق طراحی قلم در رسانه‌های الکترونیکی، قلم مورد استفاده در هویت بصری شبکه سه سیما است. در طراحی این قلم ضمن رعایت الزامات نمایش بهتر در رسانه‌های الکترونیکی، سعی شده است فرم حروف آن متناسب با فضای فرهنگی ایران باشد (تصویر ۱۰). از ویژگی‌های این قلم، انحنای‌های قابل ملاحظه در فرم حروف ووضوح بسیار زیاد آن است.

تصویر ۱۰. قلم طراحی شده برای هویت بصری شبکه سه. طراح ایمان یاری (yaghout-art.ir. nodate).

تصویر ۹. فونت اخبار شبکه‌ی یک سیما تصویر iribnews.ir.

۵-۶- کمبود قلم فارسی هم‌آهنگ با قلم‌های لاتین:
ارتباطات جهانی با گسترش وسائل ارتباط جمعی نوین، ضرورت کاربرد متن‌های دو

یا چندزبانه را ایجاب کرده است. به دلیل محدودیت‌های روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین‌المللی، این موضوع در ایران کمتر ملموس است، درحالی که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی که روابط گسترده بین‌المللی دارند و بازار بزرگ توزیع کالا در خاورمیانه هستند، کاربرد دو زبان، بهویژه در متون تجاری و تبلیغاتی، معمول و مرسوم است.

علاوه بر استفاده از دو یا چند زبان در متون تجاری و تبلیغاتی، طراحان گرافیک خاورمیانه از جمله طراحان گرافیک ایران، برای ساختن ترکیب‌بندی زیباتر و کم‌نقص‌تر، در آثارشان از حروف لاتین در کنار حروف عربی و فارسی استفاده می‌کنند. این طراحان گاهی «عدم رضایت از خط فارسی را با چاشنی کردن چند سطر به زبان انگلیسی جبران می‌کنند که خود مشکل را دوچندان می‌کند چراکه همنشینی حروف فارسی و انگلیسی مقوله‌ای است که نیازمند دانش و تجربه ویژه‌ای در حروف‌چینی است» (کهوند، ۱۳۸۸: ۱۱۲).

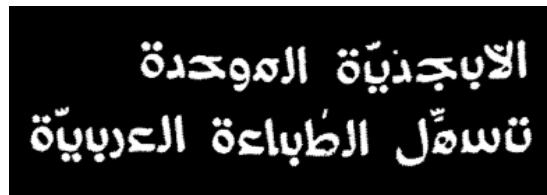
برای رفع این ناهمانگی حروف در قلم‌های فارسی و عربی با قلم‌های لاتین راه حل‌هایی که تاکنون پیشنهاد و اجرا گردیده است عبارت‌اند از:

الف) اعمال هندسه حروف لاتین در حروف فارسی و عربی:

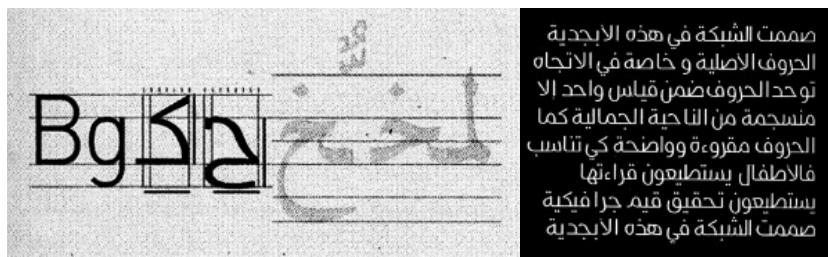
در کشورهای عربی و فارسی‌زبان، معمولاً مدل ذهنی طراح برای طراحی قلم، حروف و قلم‌های لاتین است و آگاهانه یا ناخودآگاه، به دلیل انسجام و هماهنگی موجود در قلم‌های لاتین، نگاه طراحان به حروف و قلم‌های لاتین است. طراحان سعی در نوعی ترجمۀ شکل حروف لاتین به حروف عربی و فارسی یا استخراج حروف عربی و فارسی از حروف لاتین دارند. کاشانی (۱۳۹۰) در این باره می‌نویسد: «سيطرۀ کمیت و کیفیت حروف لاتین موجب شده است تا غالب طراحان تایپ‌فیس‌های عربی و فارسی، به رغم در دسترس بودن منابع متنوع و غنی حروف سنتی، همواره در پی‌ریزی ساختمان قلم‌هایشان نیم‌نگاهی به تجربیات طراحان حروف لاتین داشته باشند تا در انتهای تأثیر منطقی حروف لاتین در آثارشان مشهود باشد» (کاشانی، ۱۳۹۰: ۲۲).

نگرش هندسی و ساده کردن بیش از حد حروف فارسی و شبیه‌سازی به تایپ لاتین می‌تواند به دور شدن از زیبائی و خوانایی قلم فارسی بیانجامد، چراکه این دو زبان هیچ‌گونه شباهت ساختاری ندارند. تأثیر ساختارهای قلم‌های لاتین بر طراحی حروف عربی را می‌توان بیشتر در طراحی قلم‌های نصری خطا^۱ (تصویر ۱۱) و یاسر

عبّار^۱ (تصویر ۱۲) که از پیشگامان طراحی قلم‌های جدید عربی هستند، دید. همچنین می‌توان در طراحی برخی نشانه‌های نوشتاری^۲ عربی (تصویر ۱۳)، این موضوع را به‌فور مشاهده کرد.

تصویر ۱۱. فونت طراحی شده توسط نصری خطار. (Ridone, 2014: 76)

تصویر ۱۲. هندسه حروف لاتین در طراحی قلم عربی. یاسر عبار. (کرا، ۱۳۸۴: ۲۶-۲۷)

تصویر ۱۳. بهم ریختن ساختار هندسی و تنشیبات حروف در هماهنگی بصری نشانه نوشتاری عربی و فارسی شرکت هوآوی با عنوان لاتین شرکت momtaznews.com). این نوع هماهنگی باعث بهم خودن هندسه حروف عربی و عدم تناوب شکل و اندازه آنها بهویژه در بزرگ شدن اندازه حرف «ه» و کوچک شدن حرف «آ» نسبت به دیگر حروف شده است.

در طراحی قلم‌های خطّار و عّبار به ترتیب مشاهده می‌شود که با از بین بردن اتصالات در حروف و با کم کردن خطوط کرسی خوشنویسی اسلامی، سعی در

1. Yasir Abbar

2. Logotype

هماهنگی هندسه حروف عربی با حروف لاتین داشته‌اند. با این کار شکل‌هایی از حروف و کلمات ساخته شده است که ضمن از دست دادن هویت فرهنگی و تناسب اندازه خود، خوانایی را نیز دچار مشکل کرده است. امروزه در طراحی نشانه‌نوشته بسیاری از شرکت‌های تجاری بین‌المللی نیز به جهت هماهنگ کردن فرم بصری نشانه در دو زبان متفاوت، سعی می‌شود فضاهای تعدیل شده مثبت و منفی حروف لاتین که از ویژگی‌های هندسی آن است در نشانه‌نوشتاری شرکت‌ها در زبان‌های دیگر هم ایجاد شود. این کار باعث بهم خوردن هندسه حروف و عدم تناسب شکل و اندازه آنها در نشانه‌نوشتۀ عربی و فارسی این شرکت‌ها شده است.

ب) تعامل و هماهنگ‌سازی حروف فارسی و عربی با حروف لاتین

تصویر ۱۴. بخشی از قلم‌های طراحی شده در پروژه
واسطه ۲۰۰۷-۲۰۰۷ م.

(اینجا فارس، ۱۳۹۰: ۲۷).

در حالی که تایپوگرافی دوزبانه در اکثر کشورهای خاورمیانه اصل پذیرفته شده‌است، تعداد اندکی قلم فارسی و عربی مناسب و هم وزن قلم لاتین وجود دارد که بتوان هم‌زمان در یک متن استفاده کرد. این موضوع می‌تواند در توسعه رسانه‌های جدید تأثیر منفی داشته باشد. با درک کمبود قلم‌های متناسب عربی با قلم‌های لاتین بود که بنیاد خط^۱، سازمان فرهنگی مستقل در آمستردام هلند که در زمینه پژوهش و طراحی تایپوگرافی دوزبانه فعالیت می‌کند، سعی در برگزاری پروژه‌هایی با عنوانین تایپوگرافی واسطه^۲ (۲۰۰۵-۲۰۰۷ م.) و تایپوگرافی واسط در شهر^۳ (۲۰۰۹-۲۰۱۱ م.) به جهت نزدیکتر کردن دو فضای فرهنگی عربی و لاتین

1. Khatt Foundation
2. Typographic Matchmaking
3. Typographic Matchmaking in the City

در سرزمین‌های عربی کرده بود. هدف این پژوهه‌ها، تحقیق درباره نیازهای دوزبانه و حروف دوگانه در طراحی معاصر دنیای عرب و خاورمیانه با توجه به نشریات و رسانه‌های جدید و همچنین معرفی جایگزین‌هایی برای طراحی قلم‌های عربی موجود در بازار و پیشنهاد راه حل‌های جدید برای قلم بوده است (تصویر ۱۴).

۵-۷. عدم آموزش اصولی طراحی قلم فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران:

یکی دیگر از چالش‌های فرهنگی مرتبط با قلم در ایران، نبود آموزش اصولی آن در اغلب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. جهت درک بهتر این چالش، تصویر سرفصل درس طراحی قلم فارسی رشته ارتباط تصویری در مقطع کارشناسی که در سال ۱۳۹۳ ش. بازنگری شده است (تصویر ۱۵)، آورده شده است.

شماره درس: ۴۰ نام درس: طراحی قلم فارسی نام انگلیسی: Persian Font Design

هدف درس:

شناسخت قلم‌های فارسی مناسب برای متن و عنوان به صورت خانواده کامل. طراحی یک قلم فارسی برای تیتر.

رؤوس مطالعه:

۱. آشنایی با تاریخ و سیر پیدایش فونت (قلم) در جهان، و فن آوری حروف‌چینی از سری تا دیجیتال

۲. آشنایی جامع با سیستم‌ها و نرم‌افزارهای حروف‌چینی و قالب‌های حروف ماشینی دیجیتال

۳. شرح فاصله‌ها، کشیده، مفرادات، الگیف‌ها و سایر اجزای مجموعه قلم‌های لاتین و فارسی ماشینی و دیجیتال

۴. طراحی یک قلم فارسی مناسب برای هماهنگ کردن یک قلم لاتین با آن

۵. باز طراحی و اصلاح یک قلم فارسی برای متن

۶. تهیه‌گرارش شرحی از طراحی و بازسازی قلم‌های کار شده طی این درس.

تصویر ۱۵. سرفصل درس طراحی قلم فارسی رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۴).

در شرح این درس، اشاره‌ای به شیوه‌های طراحی قلم، چگونگی خلق مفردات، روند شکل‌گیری فرم حروف و آزمایش‌های اپتیکی و خوانایی در اندازه‌های مختلف قلم نشده است. به دلیل عدم وجود مبنایی برای شکل‌گیری فرم حروف و تنسابات اندازه آنها در این سرفصل، هر مدرس با توجه به توانایی و سلیقه خود و بیشتر بر پایه قوانین طراحی قلم‌های لاتین، به دلیل وجود منابع نظری، طراحی قلم فارسی را تدریس می‌کند. به این دلایل است که مشکی (۱۳۹۰) در این باره می‌نویسد: «در

همه این سال‌ها حتی یک قلم کاربردی در پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان، طراحی نشده و گرایش‌ها به حروف تزیینی و حداکثر حروف تیتر بوده است» (مشکی، ۱۳۹۰: ۵-۴). این یکی از چالش‌ها و دلایل اساسی است که پس از چندین دوره فارغ التحصیل شدن دانشجویان رشتۀ ارتباط تصویری و گذراندن درس طراحی قلم، هنوز خلاطه‌کمبود قلم‌های متنوع، اصولی و زیبا احساس می‌شود.

۶. بحث و نتیجه‌گیری

با ورود دستگاه‌های چاپ به ایران، حروف سربی که براساس اقلام خوشنویسی عربی، به‌ویژه قلم نسخ عثمانی، توسط اروپائیان، بدون اشراف کامل آنها به قواعد رسم الخط و نگارش فارسی و عربی طراحی شده بودند، در چاپ روزنامه و کتاب در ایران مورد استفاده قرار گرفتند. نتیجه استفاده از این قلم‌ها، رایج شدن فرم‌هایی از حروف بود که لحن و لهجه عربی داشتند و تا امروز اثر آنها در برخی اقلام چاپی باقی مانده است. علاوه بر آن، در برخی دستگاه‌های وارداتی چاپ، تعداد کلیدهای حروف، براساس تعداد حروف در زبان انگلیسی محدود بود، بنابراین حروف فارسی از چهار حالت به دو حالت تقلیل یافت. همچنین، به جهت تسريع در حروف‌چینی، با افکاک کامل حروف در ساخت کلمات و از بین رفتن ترکیبات دو یا چند حرفی، امکان کرسی‌بندی‌های معمول خوشنویسی در متون چاپی از بین رفت. این کار باعث دور شدن از فضای زیبای خوشنویسی و تقلیل ذوق و سلیقه زیبایی‌شناسانه مخاطبان و در دراز مدت باعث دور شدن از هویت بصری و فرهنگی ایرانی- اسلامی در متون چاپی شده است. ضرورت توجه و ساماندهی قلم‌های فارسی نیز از همین جا ناشی می‌شود. عدم اشراف طراحان اروپایی به فرم حروف، ساختار نگارشی و قواعد هندسی و اصول زیبایی‌شناسی خوشنویسی اسلامی و تغییر در برخی تنشیبات اندازه حروف موجب مشکلاتی در ارتباط با متن و فهم آن شده و در خوانایی وقفه ایجاد می‌کند. از طرفی، فraigیر شدن و استفاده مکرر از این قلم‌ها در سال‌های متتمادی، حساسیت افراد را نسبت به زیبایی‌های فرم حروف و ترکیب‌های زیبای آنها در خوشنویسی از بین برده است، از این‌رو برای جبران خسارات فرهنگی ناشی از این پدیده می‌باشد به جد و با دقت و وسوسات به بازنگری در بازطراحی قلم‌های موجود و طراحی قلم‌های جدید براساس مبانی خوشنویسی پرداخت.

با آنچه در متن حاضر مورد بحث قرار گرفت، می‌توان چالش‌های کمبود قلم‌های

مناسب فارسی را به قرار ذیل شناسایی کرد: ۱) عدم تنوع کمی و کیفی قلم‌های فارسی و تزئینی بودن اغلب آنها؛ ۲) قدیمی بودن اغلب قلم‌های تایپی پرکاربرد فارسی؛ ۳) کمبود قلم‌های اختصاصی؛ ۴) کمبود خانواده کامل قلم فارسی؛ ۵) کمبود قلم‌های تایپی مناسب و کاربردی در رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی؛ ۶) کمبود قلم فارسی هماهنگ با قلم‌های لاتین و ۷) عدم آموزش اصولی طراحی قلم فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران.

در تفصیل برخی از این تیترها می‌توان افزود از چالش‌های مهم فرهنگی مرتبط با قلم‌های فارسی، مواردی چون درک ناکافی ضرورت و اهمیت قلم فارسی در بیان محتوای مطالب است. تصویر حروف و کلمات نقش مهمی در خوانایی و القای بهتر معانی متن دارد، از این جهت داشتن قلم‌های اختصاصی برای موضوعات و مخاطبان ویژه، ضروری به نظر می‌رسد. در ایران از محدودی قلم برای متون مختلف استفاده می‌شود، در نتیجه به دلیل مشابهت تصویری و یکنواختی شکل متون در حوزه‌های مختلف، اهمیت مطالب کمتر درک شده و با عدم اقبال به مطالعه، کاهش فرهنگ کتابخوانی را در پی دارد.

از دیگر چالش‌ها، به روز نبودن قلم‌های پرکاربرد فارسی و عدم وجود خانواده کامل اغلب آنها است. برای جبران کمبود خانواده قلم در حروف چینی متن، از قلم‌های مختلف استفاده می‌شود. چون با قلم‌های متعدد در یک متن نمی‌توان نظم بصری لازم را ایجاد کرد، این کار باعث عدم تمرکز در خواندن شده و خستگی چشم را در پی خواهد داشت. این موضوع در مرور مجلات عمومی ایران، کاملاً ملموس است. کمبود قلم‌های کاربردی و مناسب در رسانه‌های نوین انتقال اطلاعات نیز از دیگر چالش‌هایی است که باعث محدودیت‌هایی در استفاده از حروف فارسی در این فضاهای شده و کاربران با حروف انگلیسی کلمات فارسی را می‌نویسند. این کار می‌تواند باعث دور شدن از هویت فرهنگی ملی شده و در دراز مدت اثرات جبران ناپذیری را بگذارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی کمبود قلم فارسی در ایران، عدم آموزش اصولی طراحی قلم در مراکز آموزش عالی است که برای رفع آن می‌توان با راهنمایی رشته طراحی قلم در مقطع تحصیلات تکمیلی، مشابه دانشگاه‌های ریدنگ^۱ انگلیس و لیدن^۲ هلند، با تدوین سرفصل مناسب و داشتن زمان کافی جهت شناخت نقش و

1. Reading University

2. Leiden University

اهمیت قلم و سپس آموزش مبتنی بر ساختار هندسی خوشنویسی ایرانی که متناسب با ذوق و سلیقه مخاطب ایرانی است، بخشی از این چالش‌ها را مرتفع کرد. در این مسیر می‌توان با امکانات فناوری امروز، چون اپن تایپ^۱، از ظرفیت‌های تنوع فرم حروف و کرسی‌بندی کلمات در خوشنویسی، که عامل اصلی زیبایی قلم‌های فارسی پرکاربرد هستند، در طراحی قلم استفاده کرد تا علاوه‌بر داشتن تعداد بیشتر قلم‌های اصولی و کاربردی، تأثیرات مثبت فرهنگی بر مخاطبان گذارد شود.

در نهایت، به نظر می‌رسد که وجود این چالش‌ها و کمبودها باعث تغییر زیبایی‌شناسی استفاده‌کنندگان از قلم فارسی شده و در درازمدت می‌تواند موجبات دور شدن جامعه از هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی خود را فراهم کند.

منابع و مأخذ

- ابی فارس، هدا اسمیت‌سوایتن(۱۳۸۶). «حروف عربی و فرهنگ طراحی خاورمیانه»، ترجمه مژده دقیقی، فصلنامه نشان، شماره ۴۲: ۷۵-۷۲.
- استادی، کاظم(۱۳۹۱). *فعالان اصلاح الفبا و تغییر خط*، چاپ اول، تهران: انتشارات علم بروکمان، زوزف مولر(۱۳۸۶). *سیستم گرید در طراحی گرافیک*، ترجمه ذیار حقی، تهران: انتشارات دید.
- حقیقی، ابراهیم(۱۳۹۰). *حروفهای تکراری*، تهران: انتشارات دید.
- حقیقی، علی(۱۳۸۶). «تیتر با حروف فارسی»، فصلنامه نشان، شماره ۴۲: ۳۴-۳۹.
- خان جانزاده، دامون(۱۳۹۱). «معمار حروف/ گفتگو با دامون خان جانزاده طراح تایپ تشریفات»، فصلنامه شارستان، شماره ۳۶ و ۳۷: ۱۱۷-۱۱۴.
- روپر، جفری(۱۳۸۸). «تلاش‌های عربی- اروپائی: خوشنویسی، نشانه‌نگاری و نوشتنه‌نگاری در دوران ابتدایی مدرنیسم»، دبیره: الف (دفتری در خط و زبان فارسی)، مجموعه مقالات: ۵۶-۴۰، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- سپهر، مسعود(۱۳۹۱). «حدود تایپ‌گرافی» در کتاب اردیبهشت ۳: گزیده مقالات سومین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران، مجموعه مقالات شماره ۳: ۱۳۹-۱۶۲، تهران: نشر آبان.
- عبدالله‌زاده حقیقی، حسین(۱۳۸۱). «فصلی از تاریخچه هنر گرافیک ایران، ورود دستگاه‌های لاینوتایپ و آغازی بر کار طراحی حروف»، مجله گرافیک، شماره ۴۴: ۴۵/۴۴-۶-۸، تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- عفراوی، بهرام(۱۳۸۸). کتاب فونت (راهنمای طراحی، انتخاب و به کارگیری فونت فارسی)، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری سی بال هنر.
- غلامی جلیسه، مجید(۱۳۹۰). «تحقیق رؤایی چاپ فارسی در شرق به دست چارلز ویلکیتز» مجله پیام بهارستان، شماره ۱۳: ۱۰۲۰-۱۰۲۹.
- قادر، حسن(۱۳۸۸). *نخستین گام‌های مدیریت نوشتار، راهکارهای علمی و عملی*، تهران: انتشارات علم کاشانی، مجید(۱۳۹۰). «نگاهی به قلم ویژه»، فصلنامه نشان، شماره ۲۸: ۲۲-۲۵.
- کرا، پاول(۱۳۸۴). «عتبار، راهی نو»، مجله هنرهای تجسمی، شماره ۲۲: ۲۵-۲۲.

چالش‌های فرهنگی کمبود قلم‌های فارسی مناسب در ایران | ۱۸۹

کرایک، جیمز و برتون، بروس(۱۳۸۲). سی قرن طراحی گرافیک، ترجمه ملک محسن قادری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

کهوند، مریم(۱۳۸۸). پژوهشنامه گروه پژوهش فونت فارسی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

کهوند، مریم(۱۳۹۱). «یادداشت دیبر» در کتاب اردبیهشت: گزیده مقالات سومین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران، مجموعه مقالات شماره ۳: ۱۰-۱۳، تهران: نشرآبان.

مشقانی، فرشید(۱۳۹۰). تایپوگرافی (حروف چینی)، تهران: مؤسسه پژوهشی چاپ و نشر نظر.

مشکی، ساعد(۱۳۹۰). «سرمقاله»، فصلنامه نشان، شماره ۲۶: ۴-۵.

میگر، فیلیپ بی(۱۳۸۴). تاریخ طراحی گرافیک، ترجمه ناهیداعظم فراتست و غلامحسین فتح‌الله نوری، تهران: انتشارات سمت.

ممیز، مرتضی(۱۳۸۲). حرف‌های تجربه، مجموعه مقالات از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۲، تهران: انتشارات دید.

وابت، الکس(۱۳۸۹). تأملی در طراحی حروف (ایدئولوژی کاربردی در طراحی حروف)، مترجمان: عاطفه منقی و محمد رضا عبدالعالی، تهران: فرهنگ‌سرای میردشتی.

سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Abou Rjeily, Rana; (2011); Cultural connectives; New York; Mark Batty

Nemeth, Titus; (2006); Harmonization of Arabic and Latin script; United Kingdom: University of Reading.

Norman, Jeremy; (2018); Paganino & Alessandro Paganini Issue the First Printed Edition of the Qur'an in Arabic, of Which One Copy Survived; Retrieved from <http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=405>

Pao, Jimin and Berger, Joshua; (2006); 30 Essential Typefaces for a Lifetime; massachusetts: RockPort.

Rees, Fran; (2006); Johannes Gutenberg: Inventor of the printing press; Minneapolis, MN: Compass Point Books.

www.linotype.com

www.myfonts.com

www.sakkal.com